مرح برناروش دراب تحليلية لأصوله الفنية والفركية

بقالد الدكتورعت *إلراعي*

وزارة الثناؤوالإشادالتوى ا لموكسسترا لمصرتية ا لعا تست الملياً ليف والترجمة والطباعة والنشش

each of which ar	e 16 MB in size	ментер-ументе (т Э				[2 m
*****************************					· '- 5 c a - 3 d a - 3 d a - 3 d a - 3 d a - 3 d a - 3 d a - 3 d a - 3 d a - 3 d a - 3 d a - 3 d a - 3 d a - 3	
						56 4 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 1 5 5 4 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
		******* (** ******* * ****	5 * 1 * \$ * 1 A A - A A A E		Carrier as as society of the	
			17/1:00:00:00:00:00:00:00:00			4
Write your answe	er from part a i	n gigabytes (GF	3).			= $12 m$
	•					
			****************			*************
	e -					
ie ASCII code for 'A	A' is 65 and for	'a' is 97.				
Write these dena	ry values in 9 to	nit hinary				r es
i 65 '	ry varacami ost	ac binary.				[2 m
1 65						

ii . 77						
* .			*************			*** ************
	.,,					
				1791111 1191111102		
Predict the denar	y ASCII code lo	r 'V' and 'v'				$\Gamma'm$
i 'V'		•	*			
***************************************		erono enperante e en en			Secure de la companya del companya del companya de la companya de	11. 1. 11. 1 · - 1 · 11. 1
	Anomica					
й 'у'		<i>></i>				
11 V				*		
************************************	11111 (12)	7.7				
			9			
	X		2		Constitution of the	r e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Write the two der	any values m p	art b m 8 be bi	nary format			(2 m)
i 'V'			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			(* 131·
		Heave from the ground from	process and services	10 ce	1 85 1 · (2-438-3)	man de la companya de

الاهتداء إلى التاملين في حقب ل المترج أهدى هنذه التراست المؤلفة

موتامة

ذات مرة ، كتبت مجلة « اثينيوم » البريطانية تقول : « لن يقدر لأعمال شو المسرحية أن تبقى الا بفضل ما تحتويه من آراء • ولو انه حدث ان أصبحت هذه الآراء ذات يوم حديثا معادا _ وهو أمر غير محتمال الوقوع ! _ فان المسرحيات نفسها لاتحمل في طياتها _ الى جوار الفكاهة الذكية والمرح ما يستطيع انقاذها من النسيان »(١) •

قالت « الاثينيوم » هذا منذ ما يقرب من نصف قرن • وها نحن أولاء نجد ان ما وصفته المجلة بأنه « أمر غير محتمل الوقوع » قد وقع فعلا • ان آراء شو الجريئة لم تعد تستفزنا الى العداء المطلق أو التسليم التام • أما المبادىء الرئيسية التى تضمنتها فلسفته فقيد عرفت سبيلها الى التنفيذ عن طريق تشريعات مختلفة ، بينما أصبحت آراء أخرى ، مثل تحرير المرأة ، جزءا لايتجزأ من نسيج المجتمع • لقد وصل شو المفكر والمهيج السياسي الى نهاية الشوط ، أو هو في القليل قد قطع من هذا الشوط ما استطاع ان يقطعه في ظل الظروف المحطية •

فماذا عن شو الكاتب المسرحى ؟ أهو صحيح أن مسرحياته لا فنية وراءها وأصلا ، أو أن هذه الفنية ضئيلة القيمة ؟ هل تحققت نبوءة « الاثينيوم » ، فاصبحت هذه المسرحيات نسيا منسيا ، أم تراها توشك أن تصبح كذلك ، في المستقبل القريب أو البعيد ؟

ان الكتاب الذى بين يديك _ ايها القارى العزيز _ هو محاولة لاظهار الفنية التى تتجسد فى مسرحيات شو ، وفصوله الثمانية تتضمن الدليل تلو الدليل على ان الكاتب الإيرلندى الكبير قد كان يعلم الكثير عن مقتضيات الصينعة المسرحية وانه قد استخدم بعض هذه المقتضيات بنجاح كبر .

ألما عن نصيب مسرحياته من اهتمام معاصرينا ، فلن نعيدو الحقيقة اذا ما نحن قلنا ان المسرحيات لم تنس بعد . انها لاتزال تملادور العرض بالمتفرجين في كل مرة تمثل فيها في انجلترا وأمريكا وغيرها من البلاد بينما أحدثت احدى

قرأ هذا البحث وأثنى عليه

بروفيسور الاردايس نيكول من جامعة برمنجهام دكتور ه ١٠ سميت

بروفيسور بونامي دوبريه : من حامعة ليدر

بروفيسور كليفورد ليتش : من جامعة درهام

⁽۱) عدد ۲۷ يوليو ۱۹۰۷ ٠

الفث الأول المصرّا درالت كن يكيّة مسرحياته وهي : « سوء زواج » نفس الضجة القديمة حينما قدمتها الاذاعــة البريطانية في التليفزيون عام ١٩٥٤ ، فانقسم الناس ازاءها الى معارضين سناخطين ، وراضين مصفقين • وهذا كله يدل على أن مركز شـــو في المسرح المعاصر مازال وطيدا •

ولكن ، ماذا عن المستقبل البعيد ؟

ان أية اجابة عن هذا السؤال تقدم الآن ، لن تعدو ان تكون مجرد نبوءة ، غير أنها تمتاز عن غيرها من النبوءات التى أصدرها الخصوم والانصار على السبواء ، أبان اشتداد المعركة من أجل الدراما الحديثة ، بأنها أكثر موضوعية وأقل تحيزا من غيرها ، وهي على كل حال ليست الا امتدادا بالأحكام النقدية الكثيرة التي وردت في هذا البحث ، بحيث ، تشمل هذه الأحكام الستقبل

هذه النبوءة ، وما تتضمنه من رأى في محتملات البقاء أمام مسرح شو ، يجدها القارىء في ختام هذا البحث •

على السراعى برمنجهـــام في مارس ١٩٥٥

الفضل لأوّل

شوالروائي وكاتب لنشات

يقول برنارد شو في مقدمة كتابه: « ثلاث مسرحيات للمتطهرين »:

« ان الأفكار الجديدة تستحدث لنفسها الصنعة اللازمة لها ، كما تشق المياه المجرى الذي تسير فيه . ورجل الصنعة الذي لا أفكار له يشبه في عدم جدواه مهندسا يشق قناة لا ماء لها .. فاذا شئنا أن نحدد المناقشة شيئا ما قلنا: ان الأعلام في كل فن يبدأون حياتهم عادة بالعمل التقليدي ، ولا يزالون يزاولونه حتى تنضج أفيكارهم الخاصة الى الحد الذي يتبح لهذه الأفكار أن تلح عليهم ، طالبة التعبير » (١) .

وهذا الذي يقوله شو عن غيره من الفنائين ، ينطبق أيضا عليه هو . فقبل أن يصبح شو كاتبا مسرحيا بوقت طويل ، أخذ يتعلم أسس فنية الكتابة للمسرح في روايات خمس كتبها في بداية حياته الأدبية . فلما قدر له فيما بعد أن يهجر الرواية للكتابة المسرحية ، كان التغيير الذي طرأ على كتاباته تغييرا في اللون الأدبى ، وليس تغييرا في الصنعة .

ذلك أن الصنعة التي انتهى اليها برنارد شو بعد رواياته الخمس كانت هي نفسها تنيجة تفاعل مثلث قام بين موضوعات رواياته ، ونظرة شو لهذه الموضوعات ، وحدود الكتابة لفن الرواية . ولما انتقل شو من كتابة الرواية الى كتابة المسرحية ، لم تنغير موضوعاته ولا نظرته — (وهذا ينطبق بصفة

Three Plays for Puritans . ۳٦ ص بنجوین ص ۱۱

خاصة على موضوعات ونظرة آخر هذه الروايات ، واسمها « الاشتراكي عبر الاجتماعي ») ، وانما تغير اللون الفنى الذى اختاره المؤلف للتعبير عن نفسه . فقد لقح شو المسرحية بالرواية ، وأخرج لنا لونا فنيا مولدا يمكن أن نسميه «المسرحية الروائية ذات المنشور» (۱) ، أى المسرحية التى تستخدم بعض الأسس الفنية التى تقوم عليها الرواية ، وتضيف اليها منشورات دعائية تطول وتقصر وتتخذ أشكالا مختلفة ، وتتراوح علاقاتها بالمسرحية بين الوحدة العضوية معها ، والانفصال شبه التام .

وقد استخدم شو فی هذا اللون المولد نفس الصنعة التی استخدمها من قبل فی روایاته الخمس ، مع شیء من التحسینات هنا وهناك . وهو نفسه تبین هذه الحقائق حینما بقول فی وصف روایاته : « انها تثبت . اننی . . ، مثل جوته ، كنت أعلم ألكثير منذ البداية ، واننی زدت من قدرتی علی استخدام المادة و توضيحها ، أكثر مما أضفت الى المادة نفسها) (۲) .

ولكى نوضح النقاط السابقة ، يجدر بنا أن نفحص بعض روايات شو . أما أولى هذه الروايات واسمها «عدم نضوج» ، فلن نصرف فى فحصها وقتا طويلا . ان المؤلف نفسه يصفها بأنها « لفظية » متخلفة الى حد يبعث على اليأس (٣) ، وأول ما تلاحظه عليها انه لا قصة وراءها . والى جوار هذا نجد شو يأخذ فن الرواية هنا على أنه وسيلة للتعبير عن آرائه ، ويعرض عن ناحية الضنعة فى هذا الفن (٤) . وهذان المنزعان — أهمال القصة ، والاتجاه نحو الدعاية — يدلان على أن شو كان منذ البداية مصمما على أن يعطى الأفضلية للمادة فى أعماله ، على حساب مقتضيات الصنعة ، وهو

طريق ظل يمضى فيه بقوة وعزم حينما أخذ يكون لنفسه نظرية درامية يطبقها في مسرحياته ، ويدعو لها في كل مناسبة .

وفي هذه الرواية أيضا نجد بعضا من حيل برنارد شو المعروفة ، مثل المقابلة الفكاهية comic contrast ، بين الشخصيات ، ومثل ظاهرة التجاوز studied anti-climax الى النهاية الباردة غير المتوقعة المعتمد للقمة المثيرة في الحدث ، الى النهاية الباردة غير المتوقعة يستخدم شو هاتين الحيلتين في رواية « عدم نضوج » ، بطريقة تذكرنا بما كان مقدرا له أن يفعله في هذا السبيل ، حين أخذ يكتب للمسرح. ولنأخذ مثالًا على ما تقدم . ففي هذه الرواية فنان شاب يقال له سكوت ، وهو دافق العاطفة ، متحمس ، روماتني النظرة ، مغرم بشابة هادئة الأعصاب ، ثابتة ، عقلية الاتجاه ، تعمل حائكة . ويعرض الشاب على الفتاة أن يتزوجا فتقبله بطريقة غاية في الشذوذ . ذلك انه سكوت يركع أسام عروسه المقبلة ، ويلف ذراعه على وسطها ، ويضم كتفها الى صدره ، وهو ينظر طول الوقت في لهفة الى عينيها . ولكن هذا كله لا يجدى مع الفتاة . انها تتحمل الموقف لحظات ، ثم تخلص نفسها من عناق الشباب وتقوله له: « كفي ، اجلس . ان الزواج أمر خطير . وأنا لا أستطيع أن أتلاعب بك بعد

انها كانت تلهو به الى تلك اللحظة ، ترفضه المرة بعد المرة ، وهى نصف راغبة فى الزواج به . أما وقد صح عزمها على الزواج به هذه المرة ، وأحكمت حوله الوثاق ، فقد سدت أمامه سبل الهرب . وهكذا نجد فى هذا الموقف مقابلة بين شخصيتين مختلفتى المزاج ، وهى مقابلة تدعونا الى الضحك ، الشدة التباين بين الشخصيتين . كذلك نجد مثالا مبكرا من أمثلة مواقف

The pamphlet-novel drama (1)

⁽۲) مقدمة رواية « عدم نضوج » ص ۳۹ ·

⁽٣) ، (٤) هندرسون ، صفحتا ۲۰ ، ۲۷ ·

⁽١) ص ٢٣ من الطبعة الانجليزية •

الحب والخطبة في أعمال برنارد شو ، وهني المواقف التي كان يرى أن المرأة فيها ، لا الرجل ، هي التي تنظم الخطط وتقوم بالهجوم والاصطياد .

وفى منظر سابق على هذا ، يحاول سكوت أن يقبل فتاته ، فتستقبل هاريب هذه المحاولة « بشعور يقرب من التقزز . وتأخذ تسائل نفسها : أليس يكفى أن أصبح متاعا لواحد من الرجال ? وهل كان ينقصنى أن ينقض على هذا بالقبلات حال الانتهاء من عقد الصفقة ? » ذلك ان هاريب هى النموذج الأول « للمرأة العقلية » التي كان شو يؤمن بها اذ ذاك وفيما بعد : المرأة المستنيرة التي تضع حريتها الفكرية والاقتصادية في المقدمة ، وتدفع بعواطفها وشنون قلبها ومنزلها الي المؤخرة ، والتي كانت ترى في الزواج نوعا من الخضوع لاستبداد الرجل ، ومطاوعة لنزواته وشهواته الجنسية .

وفيما عدا هذا ، لا نجد فى رواية «عدم نضوج» ما يربطها بالروايات الأربع الأخرى أو بالمسرحيات. وفى هذا يقول شو فى المقدمة التى كتبها لها: « أن صوت الخطيب لا يتردد فى هذه الرواية .. ذلك الصوت الذى يزن فى كثير من أعمالى الأدبية اللاحقة » .

على أن الوقت لم يطل بشو حتى سلح نفسه بهذا الصوت . ففى الفترة التي انقضت بين كتابة الرواية الأولى والرواية الثانية اكتشف ، ضمن ما اكتشف فى لندن ، وجود جمعيات المناظرة الكثيرة التي كانت منتشرة فى العاصمة البريطانية اذذاك ، فجعل يتردد عليها ، ويتعلم فيها أصول الخطابة . وعلى هذا نجده يلجأ الى النقاش والمناظرة فى روايته الثانية : « العقدة اللامعقولة » .

هنا نجد البطل ، كونوللى ، يلقى خطبا ، ويقدم ايضاحات لبقية شخصيات الرواية ، تبلغ من الطول حدا يذكرنا بخطب شخصيات مسرحيات شو ، التى يتعدى طولها أحيانا حدود المألوف . ليس هذا وحسب بل ان

بعض الشخصيات الأخرى تشارك البطل هذا الاتجاه الى الخطابة والمناقشة . فمثلا هناك قسيس ، تقتضى حوادث الرواية أن يلقى عظة ، فيجعله شويلقى عظة طويلة حقا يضمنها بتمامها فى الرواية ، بصرف النظر عن مقتضيات الصنعة ، وذلك لأن شو نفسه مهتم بالأفكار التى وردت بالعظة .

وكثير من هذه المناقشات له صبغة درامية واضحة ، وبعضها يجرى فى أثناء مواقف درامية مخلوقة بقوة وعناية . فمثلا يدخل كونوللي . البطل ، منزله ذات يوم ، فلا يجد زوجته بالبيت ، ثم يعرف انها تركته وهربت ، فيأخذ يتحدث مع صديقة للزوجة كانت موجودة بالمنزل اذ ذاك ، واسمها الينور . ويبلغ النقاش بينهما ذروته الجدية حينما يدخل الغرفة قسيس هو أخو الزوجة الهاربة ، وصديق لهما ، وهما في جُدال ثمل وكل منهما يتهم الآخر بأنه سكران . وينشأ لهذا موقف مضحك يخفف من جدية النقاش ولكنه لا يلبث أن ينتهى حينما يعلم القادمان بمأساة هرب الزوجة . ويرفض كونوللي ، الزوج ، أن يطارد زوجته ، أو أن ينتقم منها على ما تقضي به التقاليد . ذلك انه مثال مبكر من أمثلة أبطال شو ، العقليين الواقعيين ، الذين يواجهون العالم بأخلاقيات جديدة يتحدون بها أخلاقيات المجتمع السائدة . وعلى هذا يقرر الزوج ببساطة أن يطلق زوجته بأكثر ما يستطيع من هدوء ، وألا يحمل لها أية ضغينة . ويعلن كونوللي قراره هذا ويوضحه للحاضرين ، فلما يخلو لنفسه بعد خروج زواره ، يتناول عشاءه في هدوء ، ويذهب لينام .

هنا نجد خلاصة لمسرحية برنارد شو متمثلة فى هذا الموقف الدرامى: بطل شو المألوف ، ذو العقل الجبار ، الواقعبى النزعة ، الذى يحتفى بارادته أكثر كثيرا مما يحتفى بقلبه ، يقف بشجاعة فى وجه تقاليد وضيعة القدر من أمثال تقليد الانتقام للشرف الجريح .

ونجد أيضا عنصر المهزلة الذى ظل شو حتى النهاية يستخدمه فى آن واحد كعامل ترفيه يخفف من ألم المأساة فى مواقفه المسرحية ، وعامل تقوية لهذه المأساة نفسها عن طريق المقابلة الحادة sharp contrast بين التقيضين.

وفى موقف آخر من مواقف هذه الرواية ، لا يقل درامية عن سابقه ، نجد شابا يتقدم لخطبة فتاة ، فلما ترفضه يثور ثورة عارمة . ذلك أنه كان قد تقدم لخطبة تلك الفتاة بالذات مرة سابقة . فرفضته ، ثم قامت ظروف وملابسات أساء الشاب فهمها ، وفسرها بأنها اغراء له من جانب الفتاة على أن يتقدم مرة ثانية . فلما يفاجأ الشاب بالرفض ، يثور ويسب كل من تقع عليه عناه .

وهكذا يقوم موقف درامى هو الى الفكاهة الخالصة أقرب منه الى المهزلة . هذا الى جانب وجود عنصر درامى آخر هو المفاجأة ، التى تنشأ عن شرح أسباب سوء الفهم التى غررت بالخطيب .

كذلك نجد في هذه الرواية التخطيط الذي أصبح فيما بعد مألوفا في مسرحيات شو. نجد البطل ذا العقل الجبار متصدرا مركز الحركة الفكرية والمادية (۱) في العمل الفني ، ونجد أشخاص الرواية الآخرين يحتلون مراكز مختلفة على محيط الدائرة التي يشغل البطل مركزها ، كلهم يواجه البطل ، ويستمد وجوده من وجوده . لقد جعل شو من هذا الشكل النموذج الأساسي لمجرى الحركتين الفكرية والمادية في كثير من مسرحياته .

أما عن بقية شخصيات هذه الرواية الهامة ، فاننا نجد ناقدا بصيرا مثل

وفي العمل الفني الناجح تكون الحركتان كلا عضويا متماسكا ٠

الأمريكي وليم ايريفين يقول انها « نماذج جامدة سطحية ، تنقصها التفاصيل النفسية اللازمة ، والدوافع الكثيرة المعقدة التي تألفها في الرواية الحديثة » (١) . ثم يضيف ايريفين الى هذا قوله : « في الواقع اننا نجد شو هنا أقل اهتماما بأسباب المواقف التي يعرضها منه بامكانياتها الدرامية .. انه يكتب رواياته كما يكتب المؤلف المسرحي مسرحياته » (٢) .

اذا انتقلنا بعد هذا الى رواية شو الثالثة ، واسمها : « الحب بين الفنانين » لما وجدنا بها من وجهة نظر الصنعة ، ما يستأهل كثيرا من الاهتمام . والشيء الوحيد الذي ينبغي أن يشغلنا في هذه الرواية هو أن شو يواصل فيها اصراره على احتقار الحبكة القصصية . ففي مقدمة الرواية يقول « هذا الكتاب لا نهاية له .. لا خاتمة له على الاطلاق . ان بطليه يتزوجان في منتصف الرواية ، ولا يهربان ولا يطلبان الطلاق .. وقد ظللت أبقيهما تحت أنظار القراء حتى قلت عنهما كل ما كنت أريد أن أقوله ثم أنهيت الرواية » ويقول شو بعد هذا في نفس المقدمة أنه يضمن للقارىء ألا يجد « أية حبكة قصصية » في الرواية .

ويعلق هندرسون على هذه العبارات فيقول انها محاولة من جانب برنارد شو لتفادى هجمات النقاد (٦) . غير أنه من الواضح أن شو كان يقصد بها أكثر من مجرد محاولة الهرب من النقد ، فقد قدر له فيما بعد أن يكتب مسرحيات تخلو من الحبكة القصصية بالمعنى المألوف لهذا التعبير ، من أمثال : « الاستعداد للزواج .» و « سوء زواج » و « جزيرة جون بول الأخرى » . وأكبر مثل من أمثلة احتقار شو لهذا اللون من الحبكة نجده في مسرحية : « على الصخور » ، حينما يجعل شو احدى

⁽١١) الحركة الفكرية هي تلك التي تنشأ عن تقارع الأفكار بين أبطال العمل الفني ، تقارعا ينشأ عنه تيار متصلل من الحركة يبدأ مع المسرحية وينتهي بنهايتها • والحركة المادية هي تلك التي يقوم بها الابطال من خروج ودخول ، وعراك ومبارزة وغيرها من مظاهر الحياة الفيزيقية •

The Universe of G.B.S. ۲۷ ص (۲) ، (۱)

٠ ٧١ ص (٢)

شخصيات المسرحية تقوم لتخاطب رواد المسرح عقب انتهاء الفصل الأول من المسرحية ، قائلة لهم ان المسرحية الآن قد انتهت وان ما سوف يلى من مشاهد ان هو الا نقاش طويل يشترك فيه بقية الشخصيات تعليقا على المسرحية ، وأن أبواب الخروج من المسرح في حالة جيدة ، ويمكن لمن يشاء من الجمهور استخدامها ، اذا لم يرغب في البقاء .

وفي رواية شو الرابعة : « مهنة كاشيل بيرون » نجد عنصرا جديدا طريفًا ، للم نلقه في أعمرهال الكاتب حتى الآن ذلك هـ و القدر الكبير من الميلوندراما الذي يستخدمه شو هنا في تشكيل مصير بطل الرواية ، الملاكم المحترف كاشيل ففي ختام الرواية نعرف أن كاشيل ليس وضيع الأصل كما خيل الينا، بل انه في الواقع سليل واحدة من أعرق أسر بريطانيا الأرستقراطية . هنا نجو شو يستخدم عنصر الميلودراما لينهي روايته نهاية سعيدة ، فيضع بهذا أساس استخدامه المقبل لهذا العنصر الدرامي ، ذلك أنه في مسرحياته يقرن الميلودراما بالنهاية السعيدة . نجد هذا القران موجودا ، ليس فقط في « تلميذ الشيطان » التي قدمها على أنها مشل طلب من أمثلة الميلودراما بل أيضًا في « بيوت الأرامل » و « حــرفة مُسْبِيزُوارين » و « من يدرى ? » وجدير بالذكر ان شو فى روايته الثانية « العقدة اللامعقولة » ، يستخدم الميلودراما استخداما فاجعا ، فيجعل سوزانًا ، الفنانة المدمنة على الشراب ، تموت في أحد منازل السكن الرخيصة في أمريكاً ، بعد أن تنتابها كلأهوالالادمان . واليهذا المنظر الفاجع أضاف شو منظراً آخر ، يلتقي فيه كو نوللي ، الزوج « المهيض الشرف » ، بزوجته الهاربة مارايان، حول سرير الفنانة الميتة، التي هي في الواقع أخته. ويدور بين الزوجين السابقين حديث طويل ، ولكنهما لا يصطلحان ، وان كانا يفترقان كما يفترق الأصدقاء . غير ان هذه النهاية المترددة بين السعادة

والفاجعة لا تنجح فى تبديد سحابة الغم الثقيلة التى تصحب هذه الحوادث حتى نهاية الرواية ، وان كانت هذه هى المرة الوحيدة التى استخدم فيها شو عنصر المأساة استخداما كاملا فى عمل من أعماله .

وثمة نقطة هامة أخرى نلاحظها فى الصنعة التى يستخدمها شو فى هذه الرواية ، وتلك هى الطريقة التى يستخدم بها المؤلف مهنة البطل ، (الملاكمة) ، منبرا يهاجم منه المجتمع . لقد كانت هذه أولى حلقات سلسلة متصلة من المهن ، اتخذها شو وسيلة للهجوم على المجتمع الذى كان يعيش فيه ، وأشهر هذه المهن هما مهنتا البغاء وصناعة الأسلحة ، اللتين اتخذهما المؤلف منبرا فى مسرحيتى « مهنة مسيز وارين » و « الماجور بربارا » ، على التوالى .

الى جانب هذا نجد فى رواية « مهنة كاشيل بيرون » من المرح الصافى والمعد عن الحدية المريضة قدرا لا نجده فى أعمال شو السابقة .

وقد كانت هذه الرواية — بهذا — ارهاصا وبشيرا بالمرح العظيم الذي يسود الرواية التالية ، الخامسة والأخيرة في هذا العقد القصير . ففي « مهنة كاشيل » شخصيتان فكاهيتان من الطراز الأول : باشقيل ، كبير الخدم ، الذي افتين به الكاتب د . ل . ستيفنسون ، والثاني ميليش ، مدرب الملاكمة ، الذي كان أول محاولات شو لتصوير الرجل العادى . وهناك أيضا موقف فكاهي ممتاز يلقي فيه كاشيل خطبة في حفلة تضم النخبة الممتازة من سيدات وسادة المجتمع اللندني في ذلك الوقت ، ليشرح لهذا المجتمع المترف آراءه في الموسيقي ، والتصوير ، مستخدما في شرحه مصطلحات الملاكمة ، ومدعما هذا الشرح بمثال عملي يطرح في أثنائه أحد السادة على الأرض بضربة مفاجأة .

* * *

قبل أن يكتب برنارد شو روايته الأخيرة كان قد عرف الاشتراكية واعتنقها . وكأن الأثر المباشر لهذا التحول الفكرى على فنه انه جعله يقرر كما قال هو إنهسه أن يترك جانبا « مجرد رسم الشخصيات ، وبناء نماذج تعقل أفرادا تناولتهم ريشة المؤلف بالتحسين والتنميق ، وأن أبدأ فورا بانتاج رواية تأخذ بخناق المشكلة الاجتماعية أخذة واحدة كبرى » (١) .

وكان معنى هذا في الواقع ان شو قرر أن يصرف همه الأكبر الى اختيار الثانة وعلاجها ، وأن يضع مشاكل الصنعة في المحل الثاني من الأهمية . وكان معناه أيضا انه من ذلك الحين فصاعدا قد حزم أمره على اعتبار كل ما يصادفه في المجتمع مادة مناسبة للتشكيل الفني . لقد وحدت الاشتراكية هجماته المتفرقة على المجتمع وجعلت منها هجوما كبيرا كاسحا ، أصبح فيما بعد عنصرا هاما في فن شو المسرحي .

كذلك منحت الاشتراكية شو عقيدة يؤمن بها . وكان من أثر هذا ، من وجه نظر الصنعة ، أن انطلقت من عقالها تلك الينابيع الكبرى من المرح والفكاهة التي ظلت الى الآن محدودة المجال ، قاصرة المجرى ، انطلقت تجرى ، في روح شو ، تتلاعب وتتعابث وتقفز من منظر الى آخر في أعماله الفنية ، كما تقفز واحدات السمك في الهواء ، فرحة بالحياة وضوء الشمس . نجد هذا خاصة في مسرحيات مثل « السلاح والانسان » و « من يدرى ? » .

لقد انطلقت فكاهة شو من عقالها لأنه أدرك اذ ذاك ، انه مهما يكن من سبب العلل الاجتماعية التي يعاني منها الناس ، فانه هو نفسه أصبح بمئاي عن تلك العلل ، بل ، وأكثر من هذا ، أصبح يملك الدواء الذي يشفيها . وهذا الادراك المنتصر أدخل ، بدوره ، على فن شو عنصرين متمايزين هما : التعليمية didacticism ، والهزل .

ولم يكن ينقص شو من الأسس المذهبية أو الفنية شيء حينما جلس يكتب هذه الرواية الأخيرة « الاشتراكي غير الاجتماعي » . ولو انتـــا تفحصنا هذه الرواية لتبينا الخطوات الواسعة التي يخطوها شو فيها نحو الأسلوب المسرحي الذي أصبح فيما بعد مرتبطا باسمه. وأهم ما في هذا التقدم صوب المسرحية الطريقة التي يصور بها شو بطله في هذه الرواية . ان هذا البطل ، واسمه سيدني تريفيوسيس ، يقترب كثيرا من أبطال مسرحيات شو . فهو كهؤلاء الأبطال ، ساخر ، مغرم بالمفارقات ، يمتاز بالتفوق العقلى الكبير على باقى الشخصيات. وهو الى هذا اشتراكى مترف كضريبة جون تانر ، في مسرحية : « الانسان والسوبرمان » . ولو أننا قارناه بغيره من أبطال الروايات السابقة لبدا وعيه بنفسه وبالمجتمع أكبر من وعيهم بكثير . بل أن أولئك الأبطال ليعدون - بالقياس اليه - مجرد أفراد ساخطين على غير هدى . هذا الوعى الحاد بالنفس وبالناس ، يجعل سيدني تريفيوسيس يبرز الى المقدمة في الرواية ، بينما يتراجع الأشخاص الآخرون فيها الى الوراء ويصبحون مجرد أضداد foils ، تنحـــد بالمقارنة بها ، شخصية تريفيوسيس. ثم اننا نجد هذا الأخير مركز الحركة المادية والفكرية في الرواية . ولكي يمنحه شو حياة فكرية صاخبة ، يتجاهل المؤلف حدود المعقول والمحتمل ، ويسمح لبطله بأن يلقى الخطب ويتقدم بالتفسيرات لأقل بادرة تبدو من الشخصيات الأخرى وهكذا نجد تريفيوسيس يلخص لزوجته كتاب ماركس : « رأس المال » و « البيان الشيوعي » بينما الاتنان في طراد مع البوليس وأهل الناحية ، الذين كانوا نقتفون أثرهما .

كذلك نجد تريفيوسيس يشترك مع باقى الشخصيات فى مناقشات ريفيوسيس يشترك مع باقى الشخصيات فى مناقشات تثور فى غمضة عين ، ثم لا تلبث أن تتحـول الى محاضرات يلقيها

⁽١) هندرسون ، ص ٨٤ ٠

تريفيوسيس ، وتتناول كل ما يخطر على البال من موضوعات ، من فنون الزنكوغراف والفوتوغوافيا وكتابة الرواية والمسرحية ، الى أسس النظامين الاقتصادي والسياسي في بريطانيا الرأسمالية .

كذلك يرتبط سيدنى تريفيوسيس بأبطال مسرحيات شو عن طريق سمة مشتركة بينهم جميعا الا وهي التهريج clowning ، هذه السمة نجدها واضحة في أبطال مثل المنتسشلي (الانسان والسلاح) وقالينتين (من يدري ?) وديك دادچن (تلميذ الشيطان) واندروكليس (اندروكليس والأسيد) وماجنس (عربة التفاح) أو ينبهنا شو نفسه الى صلة النسب التي تقوم بين شخصياته وبين شخصيتي المضحك الوقح والمهرج في المسرحيات البريطانية القديمة (١) . وعلى هذرا فحينها تبدأ رواية « الاشتراكي غير الاجتماعي » نحد أر نفيو سيس متخفيا في زي عامل ساذج يسمى سميلاش. وبهذه الطريقة يتمتع العامل بميزتين كبيرتين ، الأولى الرخصة التي تمنح عادة للمعتوم كي يقول كل ما يريد صراحة ، والثانية ميزة العقل الكبير ، الذي هو أحد مواهب تريفيوسيس ، والعامل يستخدم الميزتين معا في توجيه سهام النقد الى أهل الناحية ، ناحية لايڤيرن . على أننا نجد أن أبطال مسيحيات شو يستغنون عن التخفى الذى يلجأ اليه تريفيوسيس ليقوم بالتهريج، ويقررون أن يهرجوا بصفتهم الشخصية.

وهذا التخفى الذى يصطنعه تريفيوسيس يتخذه شو مناسبة مواتية كى يدخل فى الرواية عنصر المهزلة — مهزلة العامل الساذج ذى العقل الجبار . غير الله يدخل مع المهزلة عنصرا آخر هو عنصر حكاية الخرافة fairy-tale . وهذا العنصر الأخير جنزء هام من مسرح شو ، نجده أحيانا مستخدما لذاته ، مثلما يحدث فى مسرحيات : « الرجل والسلاح »

ويقسم عنصر الخرافة رواية « الاشتراكي غير الاجتماعي » قسمين : في الأول نجد البطل ساخطا على ثروته ، والمصدر الذي استمدها منه ، ذلك أنه ابن رجل من أصحاب مصانع النسيج ، جمع ثروته من استغلال العمال وامتصاص دمائهم . لهذا يشعر تريفيوسيس بالتقزز من ثروته وطبقته الاجتماعية كلها ، فيهجر زوجته الغنية ، ويقرر أن يهب حياته لهمة واحدة هي تحطيم الرأسمالية . وفي هذا يقول الباحث الأمريكي ايريفين « انه ، كروبين هوود ، يذهب ليعيش وسط الغابات ، ويجعل من نفسه عفريتا اسمه جيف سميلاش ، ويأخذ يستخدم مواهبه السحرية ، وهي الوقاحة والفكاهة واللغة الركيكة ، في افحام الأغنياء في المناقشة ، وهداية الفقراء الى الماركسية ، فيعيش بهذا عيشة لطيفة مرحة » (١) .

هنا نجد فكاهة شو الحقيقية ، وتلك الخفة الرقيقة كالغاز ، التى تملأ مسرحيات الكاتب الأولى . ونجد كذلك ان الدعاية ، باستثناء ملخص آراء ماركس ، الذي يقدمه تريفيوسيس لزوجته ، قد زحزحت في هذه الرواية الى المؤخرة فلم يعد في امكانها أن تبرز بروزا يضر بصالح الرواية كهيكل فني ، ووضحت الفكاهة بالتالي وضوحا لطيفا مطمئنا . هناك مثلا ، موقف فكاهي ممتاز يشتبك فيه سميلاش ، أي تريفيوسيس ، مع البوليس ، الذي يتمهه باختطاف امرأة هي في الواقع زوجته . وهناك أيضا ولد صغير لطيف ، برى تريفيوسيس وهو يقبل زوجته ، فيشهد بهذا أمام البوليس ،

٠ « ثلاث مسرحیات للمتطهرین » ٠

⁽١) وليم ايريفين ، ص ٣١ ٠

ويحاول تريفيوسيس أن يخوفه حتى يتنازل عن شهادته ، فيصر هذا عليها اصرارا وقحا بثير الضحك .

ثم ينكشف أمر سميلاش ، ويضطر تريفيوسيس الى التخلي عزر تنكره ، وهنا يبدأ الجزء الثاني من الرواية ، وتأخذ في الاتجاه الى الحدية بشكل واضح . هنا ننتقل الي جو « المسرحية المنزلية domestic drama الذي سبق أن خبرناه في رواية « العقدة اللامعقولة » . ذلك ان الزواج يصبح موضوع الرواية الأول في هذا الجزء ، ويأخذ تريفيوسيس على عاتقه مهمة ترويج شخصيتين من شخصيات الرواية ، الى جانب أنه هو نفسه يتزوج شَخْصِيةً ثَالِثَةً ، بعد أن يخلصه المؤلف من زوجته الأولى بالموت. وقد كان خلاص تريفيوس من زوجته أهرا مفروضا من وجهة نظر الحركة الفكرية في الرواية ؛ وأن بدا شاذا غير معقول من وجهة نظر الحركة المادية. ذلك أن الزوجة أثبتت أنها أكثر روماتنية وحسية وتدلها في حب زوجها من أن تَسَيِّيمُ طُويلًا معه ، وهو الذي يؤمن بأسبقية العقل على العاطفة . وعلى هذا ، يتزوج تريفيوسيس من فتاة هي شو في ملابس النساء . ان الموقف الذي تتم فيه خطبة هذه الفتاة ، واسمها أجاثا ، الى تريفيوسيس ، تتمثل فيه كل الميزات التي تميز مواقف الحب والزواج في مسرح شو . فالفتاة هي التي تتقدم لخطبة تريفيوسيس ، لا العكس . واجراءات الخطبة خالية من كل ما يعتبره الطرفان « سخافات عاطفية » ، فهما يقرران منذ البداية انهما لا يتزوجان عن حب ، وانما لأنه يبدو لكل منهما أن الزواج من الآخر فكرة طيبة يتوقع لها أن تنجح .

بل أن تريفيوسيس يخرج مفكرته من جيبه ويسجل فيها تاريخ زواجه ، لئلا ينساه في زحمة مشاغله . وهكذا يذكرنا هذا الموقف بموقف خطبة مشابهة بين فالنتين وجلوريا ، بطلى مسرحية « من يدرى ? » ، ففى

كلا الموقفين تتصرف البطلتان تصرفا غير متوقع ، يثير الضحك . فهما تقرران منذ البداية أن تتزوجا بالخطيب ، حتى قبل أن يتقدم بالخطبة ، ولكنهما تتظاهران بأنهما تعارضان هذه الخطبة نفسها ، ثم تسمحان للبطلين بأن يتغلبا على هذه المعارضة الظاهرة ، وفجأة تقبض كل منهما على خطيبها بيد من حديد ، ولا تسمح له بأن ينفلت من قبضتها . لقد وقع فى الفخ الذي أعد له بعناية .

وفي هذا الجزء الثاني من الرواية ، نجد الأصول الأولى لكثير من الشخصيات التي نلقاها بعد هذا في المسرحيات . نجد ، الى جوار تريفيوسيس ، الذي هو مزاج من شخصيتي تانر (الانسان والسوبرمان) ، وأندرشافت (ماجور باربارا) ، شخصية ارسكين ، وهي محاولة أولى من محاولات شو تقديم شخصية الفنان العاطفي التقليدي ، الذي يمثله في المسرحيات برايد ، (مهنة مسيز وارين) ، واكتافيوس (الانسان والسوبرمان) . وتعد أجاثا ، الى حد ما ، صورة أخرى من جلوريا (من يدري ؟) ، ولكنها في هذا الجزء الثاني من الرواية تقترب من شخصية ايدث (الاستعداد للزواج) . انها تتحول من تلميذة مرحة مسلية في الجزء الأول من الرواية الى فكرة مجردة تمثل المرأة الجديدة التي يؤمن بها شو ، وان كانت تغطيها طبقة رقيقة من الحيوية تنقذها من التجريد الكامل .

* * *

في الروايات التي تلت رواية: «عدم نضوج» ، نجد اتجاها مستمرا لزيادة الحوار والتقليل من الحكاية narrative . ويتضح وجود هذا التيار بالمقارنة بين «عدم نضوج» ، رواية شو الأولى ، وروايته الثانية: « العقدة اللامعقولة » ، وبين هذه الرواية الثانية وبين الرواية الأخيرة « الاشتراكى غير الاجتماعى » .

وكل هذه العناصر تجعل من الفصل وحدة درامية لا يكاد يميزها من المسرحيات شيء كثير.

* * *

قلنا فى أول هذا الفصل ان انتقال شو من كتابة الروايات الى كتابة المسرحيات كان تغييرا للون الأدبى وليس للمادة المقدمة . فاذا سلمنا بهذا ، برز لنا سؤال هو : لماذا قرر شو أن يترك كتابة الروايات ?

الجواب نجده في رواية: « الاشتراكي غير الاجتماعي » . فقرب نهاية هذه الرواية يكتب البطل: سيدني تريفيوسيس رسالة الى المؤلف يقول فيها: « وأخيرا ، اسمح لى أن أعبر الله عن أسفى لأنك لا تجد شيئا تستخدم فيه مواهبك أجدى من كتابة الروايات . ان أول تتيجة أدبية لنظامنا الاقتصادي القائم على أرباح القرصنة والاتجار بالرقيق قد كانت شكسبير . وانه لمن سوء حظنا أن نظرة شكسبير لمصير الانسان . وقد كان يرى هذا المصير مظلما ، تعيسا ، يحوطه يأس يبعث على الفزع . لا تزال تبررها الى اليوم حالة مجتمعنا الانجليزي ، مما يلقى في روعنا أن شكسبير ليس شاعر اليوم حالة مجتمعنا الانجليزي ، مما يلقى في روعنا أن شكسبير ليس شاعر عصر بعينه ، بل شاعر كل العصور . غير ان الشعر الذي يحكى عن اليأس لن يعيش طويلا بعد أن يذهب اليأس نفسه . ان روائيي القرن التاسع عشر ان هم الا ذيل شكسبير ، فحذار أن تربط نفسك الى ذلك الذيل » (۱) .

وفي موضع آخر من الخطاب نفسه يربط تريفيوسيس بين كتابة الرواية وبين نوع متأخر من الحياة « يتحول عنه الانسان الآن ، بعد أن حارب من أجل حريته الشخصية وفاز بها ، يتحول عنه في تقزز ، مخلفا وراءه حلم الأناني باستقلاله الذاتي منتقلا منه في تقزز الى تبنى الاهتمامات الجماعية للمحتمع » .

ثم ان كثيرا من مقدمات الفصول في هذه الروايات ، وكثيرا من التعليقات وأوصاف الشخصيات ، وأوصاف محيطهم وما يملكون من متاع تحمل الطابع الخاص الذي يميز الارشادات المسرحية الطويلة التي نجدها في مسرحيات شو وعلى هذا نجد الفصل الثاني من مسرحية : « الاشتراكي غير الاجتماعي » يبدأ بمقدمة هي أقرب ما تكون الى مقدمات الفصول أو المناظر المسرحية التي كتبها شو لمسرحياته فيما بعد ، وذلك من وجهة نظر الايجاز والقصد المباشر الى الهدف . وفي الصفيحة العاشرة (١) من هذا الفصل نجد أن ألحوار يتخلله في موضعين اثنين تعليقات موجرة الا يميزها من الارشادات المسرحية الاان أفعال الجمل فيها موضوعة في الزمن الماضي .

بل أن الواقع أن الفصل برمته يعتبر وحدة درامية كاملة ، نجد فيه الموقف الدرامي المألوف في مسرحيات شو ، والذي يصور شخصا المفروض فيه أنه عزيز جدا (في هذه الحالة ابنه) يقصد بيته وأهله فيقابله هؤلاء الأهل (في هذه الحالة الأبوان) مقابلة لا ترحيب فيها ، مما يجعل الفرق بين المقابلة الحقيقية والمقابلة المتوقعة مصدر فكاهة لا تخلو من السخرية .

هذه الفكاهة الساخرة يدعمها عنصر لا يقل عنها شيوعا فى أعمال شو هذه الأخيرة يقدمها فى الرواية صبى صغير يسىء أبواه معاملته ، فيأمرانه بمعادرة الغرفة أو العودة اليها حسبما تقضى حاجتهما لا حاجته هو ، فينشأ من تكرار خروج الابن ودخوله موقف هزلى يثير الضحك

والى جانب هذا النجد فى هذا الفصل عنصرى سوء الفهم والمفاجأة ، وهما يدفعان المحداث الى قمة لا تلبث القصة أن تجتازها متجهة الى حل (٢)

⁽١) رواية الاشتراكي غير الاجتماعي ص ٢٥٨ من نفس الطبعة ٠٠

⁽١) الرواية • طبعة كونستابول •

⁽٢) صفحة ١٣ من الطبعة المذكورة

لقد أصبحت الرواية الآن أحدى اهتمامات النساء ، وما يجيىء في الروايات من أحداث انما « ينظر البه من وجهة نظر أخلاقيات رومانتية قوازى ، في البعد عن الواقع ، بعد تلك الأحداث نفسها عن ذلك الواقع» (١). هذا عن خطاب البطل الى المؤلف . أمّا في صلب الرواية ، فان تريفيوسيس يسأل أحاثا ، الفتاة التي يتزوجها فيما بعد ، يسألها ماذا تقرأ . فتقول : وولية . فيقول : « أى قصة كاذبة تحكى عن شخصين لا وجود لهما ، ولو فرض وكان لهما وجود ، لتصرفا بطريقة تختلف تماما عن تصرف البطلين ولي فرض وكان لهما وجود ، لتصرفا بطريقة تختلف تماما عن تصرف البطلين الحاليين » (٢) . وفي الفصل الثاني عشر من نفس الرواية ، نجد هجوما الحاليين » (٢) . وفي الفصل الثاني عشر من نفس الرواية ، نجد هجوما الخاليين » (٢) . وفي الفصل الثاني عشر من نفس الرواية ، نجد هجوما الخاليين » (٢) . وفي الفصل الثاني عشر من نفس الرواية والفن القصصي عامة . فالكتاب الروائيون يوصفون الخالية والحديث الذكي ، والعقل البشرى الذي شب عن طوق الانبهاج المسلية والحديث الذكي ، والعقل البشرى الذي شب عن طوق الانبهاج

وواضح من النصوص المتقدمة أن شو اذ كان يكتب هذه الرواية الأخيرة من واياته ، كان يحس بسخط متزايد على فن الرواية كوسيلة للتعبير بل آرائه . بل ان النص الأخير ليوضح أيضا ان هذا السخط كان لا يرداد حتى ليشمل استخدام الكتابة الفئية بوجه عام ، كوسيلة لهذا التغيير .

ومن السهل التعرف على أسباب هذا السخط من النصوص المتقدمة ، فانها تشير الى أن شو كان قد انتهى الى الربط بين كتابة الرواية وبين نوع من المجتمعات يرى أنه يحتضر.

الطفولي .. بالقصص » (٢) .

وكان شو يعتقد ان الجذور التي مدتها الرواية في ذلك المجتمع هي من العمق والامتداد بحيث أصبح من المتعذر عليه أن يستخدم الرواية في العمل الذي كان يعتزم القيام به: ألا وهو تغيير ذلك المجتمع نفسه . ومن هنا كانت اشارة تريفيوسيس الى روائى القرن التاسع عشر على أنهم ذيل لشكسبير » ، يتلوى بسرعة في طريقه الى العدم » .

والى جانب هذا ، كان شو يعتقد ان الرواية ، كتصوير للمجتمع — كوصف للعلاقات بين الرجال والنساء ، أصبحت بعيدة عن العصر بشكل يدعو الى اليأس . أنها «قصة كاذبة عن شخصيتين » ، أى أنها قصة تشغل نفسها بوضع كريه عند شو ألا وهو الوضع البالغ الخصوصية ، فى الوقت الذي كان شو يرى فيه الانسان متحولا فى تقزز من حلم الأنانى بحريته الفردية الى الاهتمام بالمصالح الجماعية للمجتمع . أى أن الرواية ، باختصار كانت تمثل لشو لونا فرديا من ألوان الفن ، بينما كان هو ، وقد اعتنق الاشتراكية مؤخرا ، قليل الاهتمام بعالم الفرد القلق .

هذا فى رأينا ، هو السبب الأساسى الذى من أجله أعرض شو بجانبه عن كتابة الرواية . أما السبب الذى يقدمه هو فى تفسير هذه الأغراض فهو فى رأينا غير جدير بالاعتبار الجدى .

يقول شو فى مقال له نشر فى احدى المجلات (۱): « انتى أفلست من فرط جهلى وعجزى . » وهذا فى الواقع غير صحيح . فالذى يقرأ الروايات الخمس يجد فيها كثيرا مما يسلى ويطرف ، وما له قيمة أدبية غير منكورة ، وينطبق هذا بصفة خاصة على « الاشتراكي غير الاجتماعي » . كما ينطبق — الى حد ما — على « العقدة اللامعقولة » . وعلى « مهنة كاشيل بيرون » التى صادفت نجاحا تجاريا مذكورا وطبعت مرارا .

⁽١) نفس المصدر ص ٢٥٤٠

⁽٢) ص ٢٢٠ و نفس المصدر ٠

⁽٣) ص ١٦٠ نفس المصدر ٠

[:] Tinsley's Magazine, 1892 (١)

[&]quot;Mr. Bernard Shaw's Works of Fiction Reviewed by Himself".

السبب الأساسي اذن لا يكبن في عجز شو الفني ، كما يحاول أن يوهمنا ، بل هو - كما أقضحنا - تاشيء عن طبيعة الكتابة للرواية ، وعن النظرة التي كان شو ينظرها الي هذا الفن .

يؤيد هذا المذهب الذي نذهب اليه ما عرف من حقائق عن الظروف التي اختار فيها شو كتابة الرؤاية مهنة له ، عقب هجرته الى لندن بوقت قصير . يقول شو في المقدمة التي كتبها لروايته الأولى « عدم نضوج » : « في تلك السنة ، (١٨٧٩) فعلت ما كان يفعله غيري من معامري الأدب ولا يزالون الى الآن يفعلونه ، كتبت رواية » (١) . ومعنى هذا ان كتابة الرواية لم تكن رغبة كان شو يتحرق شوقا اليها . وانما أقدم عليها لأنه لم يجد عملا أدبيا سواها .

ومما له مغزى في هذا السبيل أن شو ، بعد أن هجر كتابة الرواية ، لم يكتب للمسرح مباشرة . وسبب هذا أن المسرح في تلك الأيام كان خاليا من أية فكرة ، وكان يعرقل تقدمه نفس النظرة المزيفة للحياة والأحياء التي كان شو يشكو من أنها تجعل من الرواية شيئا تافها ، رجعيا . ولم يكتب شو للمسرح الاحينما اكتشف هنريك ابسن ، وتبين الامكانيات التي يقدمها الفن المسرحي لمن يريد استخدامه وسيلة لنشر الآراء بين الناس . من ذلك اليوم، أخذ برنارد شو يخطو خطواته الثابتة الدائبة على الطريق الطويل الذي انتهى به الى ذلك البناء الضخم الذي نعرفه اليوم: مسرح برنارد شو . الى هذا كله يشير شو حينما يقول : « لعل القراء .. يذكرون أنني الجهت الى الكتابة للمسرح حينما وجدت أن الكلام الكثير حول موضوع ﴿ المسرح الجديد ، قد أخذ يهدد بفضيحة مخزية تلك .. أنه في انجلترا على الأقل (ليس المسرح الجديد) الا أكذوبة من أكاذيب الخيال الثورى. وهذا

أى أن شو وجد نفسه مقحما على المسرح. انه لم ينكب على الكتابة له باختياره الفردي الحر، بل دفع الى ذلك دفعا بواسطة قوى أكبر منه بكثير. وهكذا قام « المسرح الجديد » في بريطانيا - ذلك الوليد الذي أخرجه شو الى الوجود ، وشكله وهذبه وجعل منه مسرح الأفكار الدعائي . في هذا المسرح لم يكن هناك مكان « للقصة الكاذبة التي تحكي عن فردين لا وجود لهما » . وانما شغل هذا المسرح نفسه كل الانشغال « باهتمامات المجتمع الجماعية » ، وضرب صفحا عن الفرد المنطوى على نفسه الى درجة تجعله

مالم يكن لى قبل باحتماله . كنت قد تسرعت فتبينت القضية في حماقة .

فبدلا من أن أتركها تنهار ، تقدمت بدليل من صنع يدى » (١) .

حاولنا فيما تقدم أن نثبت ان أعراض شو عن كتابة الرواية ، وكتابته للمسرح بعد ذلك أنما كان تغييرا في اللون الأدبى وليس تغييرا للمضمون ونريد الآن أن نصل الى نتيجة بعينها تلك : أن هذا التغيير لم يستتبع تغييرا ذا بال من ناحية الصنعة ، لقد ذهب شو يستعمل في مسرحياته نفس الصنعة التي استخدمها في الروايات ، بكل ما جلبت هذه الصنعة على فنه من مزايا ومعايب . وحـين نتبين هـذه الحقيقة نستطيع أن نفهم في غير كبير عنــاء الخصائص التي تميز مسرح شو ، والتكوينات غير الطبيعية التي نجدها

يقول هو بروك جاكسون (٢): « أن فن (شو) يسجل تطورا يهدف الى خلق وسيلة للتعبير غايتها الدعاية .. والدارسون لأعماله يستطيعون

(١) ص ٣٧ من طبعة كونستابول ٠

⁽١-) مقدمة مجلد « مسرحيات لطيفة » طبعة بينجوين ص ٥ ٠

⁽۲) في كتابه Bernard Shaw, Grant Richards, 1909, pp. 150-1.

أن يتبينوا خطوط هذا التطور من المقالة والرواية الى .. الدعاية عن طريق المسرحية .. والواقع .. هأن .. الروايات (التي كتبها شو) .. تحمل كثيرا من خصائص المسرحية : فهي محكية بواسطة الحوار ، يتخلله هنا وهناك ألحد الأدنى من الوصف ، وأكبر قدر ممكن من الشرح » . ويمضى جاكسون فيقول ان الروايات التي كتبها شو هي في الواقع «مسرحيات في مرحلة الجنين ، مسرحيات في طور الانتقال » . ثم يضيف : « ان ما حدث ، حينما أصبحت هذه الروايات مسرحيات انما كان عملية اعادة تنظيم للأجزاء ، لا عملية تغيير في مادتها . فالأوصاف التي جاءت (في الروايات) للأجزاء ، لا عملية تغيير في مادتها . فالأوصاف التي جاءت (في الروايات) أصبحت السيناريو (في المسرحيات) وهذه أطال فيها شو حينما أخذ يطبع مسرحياته ، أما الشرح فقد تحول اما الى المقدمات والملاحق المسهورة (التي أضيفت الى المسرحيات) أو أدرج في الحوار الى درجة كبيرة متزايدة .»

وعلى ضوء هذا النص سنمضى ، فى هذا الفصل محاولين أن نقدم تحليلا نقديًا لبعض مسرحيات شو ، وذلك فيما يخص علاقات الارشادات المسرحية ويها بالمقدمة ، والفواصل الفكاهية comic interludes والمدخل prologue والمؤخرة والفواصل الفكاهية والمؤخرة الوظائف التى الوديها هذه والمؤخرة على البناء الدرامى الأجزاء ، وتتتبع أصولها فى الروايات والأثر الذى تتركه على البناء الدرامى للمسرحية كما كتبها شو .

* * *

لنبدأ أولا بمشكلة الارشادات المسرحية المطولة. يتعرض شو فى مقدمة المجلد: «مسرحيات غير لطيفة» بشىء من التطويل الأصول هذه الارشادات والأهداف التى تسعى لتحقيقها . ومما يقوله فى هذا الصدد نستطيع أن تتبين أن هذه الارشادات بدأت تأخذ شكلها المعروف فى مسرحيات شو ،

حينما أخذ الكاتب يتهيأ لطبع هذه المسرحيات. لقد (اتخذ شو من مسرحياته) المطبوعة وسيلة للاتصال غير المباشر بأقسام من رواد المسرح لم يكن ،) لأسباب متعددة ، يستطبع أن يعرض عليها أعماله . وهذه العقبة بينه وبين الجمهور هي التي دعته الى أن يطبع مسرحيات من أمشال مجموعة (مسرحيات غير لطيفة» التي سببت أولاهما (بيوت الأرامل) موجة عالية من الاحتجاج ، بينما حظر تمثيل الثالثة (مهنة مسيز وارن) ثلاثين عاما متصلة . ثم ان طبع المسرحيات كان سبيلا اتخذه شو ليوصل أعماله الى محمهور أكبر من جمهور المسرح ، ألا وهو جمهور القراء ، الذين كانوا يجدون المتعة فيما يقرأونه من روائع الأدب ، ولكنهم قلما كانوا يذهبون ليحدون المتعة فيما يقرأونه من روائع الأدب ، ولكنهم قلما كانوا يذهبون لمشاهدة مسرحيات كاتب لم يسبق لهم أن تعرفوا ، عن طريق القراءة ، على أعماله بوصفها أعمالا أدبية ، أو عن طريق مشاهدة كبار المثلين يؤدونها ذات مرة في احدى الحفلات .

ولما وجد شو نفسه مضطرا لطبع مسرحياته ، عن له أن يقدمها لقرائه في أقصى ما يستطيع من سهولة وتشويق وفي نفس الوقت كان عليه أن يحسب حساب المنافسة التي تلقاها المسرحية المطبوعة من جانب الرواية . ومن هنا جاءت الفقرات الوصفية والتعليقية التي تسبق أجزاء المسرحية المطبوعة وتتخللها .

هذا هو ملخص لأسباب طبع المسرحيات كما أوردها شو فى المصدر السابق الذكر . غير أن شو لا يكتفى بعرض هذه الأسباب وانما ينتقل من هذا الى تحويل الضرورة الى فضيلة ، فيدافع عن الارشادات المسرحية المطولة كمبدأ فى حد ذاته ، وليس كضرورة ألجأته اليها الظروف . وفى هذا يقول ان تلك الارشادات هى احدى الوسائل الدفاعية التى يلجأ اليها المؤلف المسرحى لحماية فنه من سوء العرض الذى قد يقع فيه الممثل ، وهى فى نفس المسرحى لحماية فنه من سوء العرض الذى قد يقع فيه الممثل ، وهى فى نفس

ill.

الوقت عون للسمل على اجادة فنه . والمشاهد أن السرحية الكتوبة ببراعة أُجدر أن تتلاءم مع الطرق المتباينة للتمثيل ، من غيرها وأن العكس ، أى تلاؤم الطرق المألوفة للتمثيل مع مسرحية غير بارعة ، أمر أقل احتمالاً . بوالحوار بمفرده لا يكفى لكي يفهم الممثلون « المعنى العقلى والظروف المحيطة » التي تكمن في الأدوار التي يؤدونها . ومعنى هذا أن المؤلف ليس مضطراً لشرح مراميه لقارىء المسرحية المطبوعة وحسب ، بل انه مضطر كذلك الى أن يقدم نفس الشرح للمثل

ومن جهة أخرى ، كان شو يؤمن بأن طبع المسرحية مع بذل مجهود جدى لايصال معناها الكامل الى القراء (عن طريق الوسائل التي سبقت الاشارة اليها) أمر من الجائز جدا أن يؤدى الى خلق فن جديد . اذ ذاك « يتحول وصف المناظر الموجز الذي يسبق أجزاء المسرحية والذي قلما يقرأه أحد الى فصل كامل أو ربما الى سلسلة فصول .. ويكون من تنائج هذا أن تنشأ أعمال فنية هي مزاج من ألوان متعددة ، فجزء روائي ، وجزء روعظى وثالث وصفى ، ورابع حوارى وخامس ربما أصبح مسرحيا . أعمال من النوع الذي يقرأ ولا يمثل » . ويمضى شو فيقول : « وأنا لا اعتراض لدى على هذا النوع من التأليف ، ولكن هدفى الخاص كان دائما هدف كُلُّ كَاتِب مسرحي ممارس لمهنته .. انني لم أضع (في النص المطبوع) الاكل ما يمت بصلة للتمثيل وكل ما يمت - خلال التمثيل - الى فهم الجمهور ــ للمسرحية » (١) .

ويسمى شو مذهبه في الارشادات المسرحية المطولة « الطريقة الأدبية » /. وبدلا من أن يجد مايشين في طريقة مسرحية تجعلنا نعتمد ، كي تتفهمها ونتأثر بها ، على تلك الارشادات ، نجده ، على النقيض ، يؤكد في جرأة (١) مقدمة « مسرحيات غير لطيفة ، طبعة بنجوين ، ص ١٣٠٠

أن عدم أخذ شكسبير بهذه الطريقة قد جر على الأدب السرحي خسارة كبرى ، ذلك أن شكسبير لم يكن مضطرا الى اعداد مسرحياته للنشر وفي حسابه - كما كانت الحال مع شو - منافسة قوية من جانب فن الرواية . ومن ثم لم يترك لنا شكسير ما يسميه شو: « فنا مسرحيا متسق البناء من الناحية الفكرية ، ولم يكن في مكنته أن يدرس شخصياته ومجتمعه بطريقة عملية صحيحة ».

بل انه يبدو واضحا أن شو يعتقد أن « طريقته الأدبية » هذه تسجل اتقدما على الطريقة الاليزابيثية القديمة التي لا تكاد تعطى شيئا سوى « الخطوط الأولى » للحوار والشخصيات والظروف المحيطة بها . ومع أنه يعترف بأن المسرحيات الجيدة تحوى دائما دلائل محددة تؤدى الى تفهم الشخصيات وظروفها ، فهو لا يستنتج من هذا الاعتراف نتيحته الحتمية وهي : ان المسرحيات الجيدة يجب عن أن تستغنى على الدوام عن الارشادات المسرحية المطولة. وبدلا من أن يفعل هذا نراه يؤكد بأن بعض الأبيات في مسرحيات شكسبير ، تلك التي تصف الحركة المسرحية ابان حدوثها ، والتي أدخلها شكسبير في صلب المسرحيات ليجعل الحركة المسرحية أشد تأثيرا في نفوس النظارة - هذه الأبيات ان هي الا ارشادات مسرحية فى عرف شو ، ولم يمنع الناس من أن ينظروا اليها فى هذا الضوء الاحدود المسرح الأليزييثي المادية ، وعدم التفرقة الىحد كاف ، في المسرحية الاليزبيثية بين الحوارى المسرحي من جهة وبين الملحمة والشعر الأدبي من جهـة

وهكذا نجد أن شو يقيم هنا دعوى كبيرة ، تبدأ بالقول بأن طريقته الأدبية ان هي الا محاولة لبث مزيد من التشويق في نص مسرحية مطبوعة ،

⁽۱) كتاب « برنارد شو » من تأليف فرانك هاريس ص ٢٤٤٠.

لولاه الأصبح النص جامدا لا يسلى ثم تنتقل الى القول بأن هذه الطريقة الأدبية لها ما يبورها كهدف في حد ذاته ، وأنها تعين المؤلف والممثل على أن يقدما لنا دراسات واقعية للشخصيات ، وأنها لهذا كله ، ينبغى أن تعد خطوة الى الأمام يخطوها الفن المسرحي ، واضافة ذات بال للنظرية المسرحية . ثم يزيد شو الى هذا أنه برغم أن هذه الطريقة انماً تمهد السبيل الى قيام فن غير درامى non-dramatic ، فهو شخصيا قد حرص ، بوصفه كاتبا مسرحيا ممارسا ، على أن يظل داخل حدود الفن المسرحي .

هذه هي دعوي برنارد شو ، قدمناها ملخصة .

والآن ننتقل الى تفحص هذه الدعوى ونقدها ، وذلك بتحليل واحدة من المسرحيات التى كان يعنيها شو حينما أقام دعواه — تلك هي مسرحية «كاندبدا».

ماذا يريدشو أن يقدم لنا في «كانديدا» إنه يريد أن يصور الصراع بين الشاعر مارشبانكس والقس موريل ، بين «خيالية» الأول ، الغامضة ، المرتكة ، المحدودة الرؤيا ، العابثة بل والمضحكة أحيانا ، وبين «عملية » الثاني ، الواضحة ، الشجاعة ، الواقعية ، العاقلة الكريمة ، القوية البنية ، القصيرة النظر ، تلك « العملية » التي تتمثل في المسيحية التي يؤمن بها القصيرة النظر ، تلك « العملية » التي تتمثل في المسيحية التي يؤمن بها موريل (١) . لقد وجد شو في هذين الضدين مجالاً للصراع الدرامي ، فجعله الصراع الرئيسي وراء مناوشات موريل — مارشيانكس ، غير أن المراء بدو حقيقيا لأعيننا ﴿ الجواب هو النفي ﴾ أولا : لأن وجهتي نظر يجعله يبدو حقيقيا لأعيننا ﴿ الجواب هو النفي ﴾ أولا : لأن وجهتي نظر كل من موريل ومارشيانكس لا تختلفان الي الحد الذي يجعلهما مجال صراع ، ان موريل ومارشيانكس لا تختلفان الي الحد الذي يجعلهما مجال مراع ، ان موريل يمشل الاستراكية المسيحية ، بينما يمثل الشاعر مراع ، ان موريل يمشرحيات لطيفة » ،

مارشبانكس المحاولات التي تبذلها هذه الاشتراكية المسيحية نفسها كي تعلو على نفسها وعلى هذا نجد أن الشخصيتين انما تمثلان في الواقع وجهين لشيء واحد، وأن الصراع بينهما محدود بنفس الحدود. ولعل شو نفسه كان يشير الى طرف من هذا النزاع المحلى، أو النزاع مع النفس، في مقدمة «مسرحيات لطيفة» حينما قال: «كي نستخلص من اتجاه ما قبل رافائيل خلاصته الدرامية». علينا أن نصور ما قبل الرافائيلية (۱) في صراع مع الخطوات الأولى، الكسيرة، العصبية، التي تخطوها اذ هي تحاول أن تشكل ثورتها ضد نفسها، وأن تتطور اليشيء أرقيمما هي» (۲).

هذا ، اذن صراع محدود بطبیعته . وهو الی هذا صراع لم یستطع شو أن یجعله واضحا ولا متسقا ، فضلا عن أنه لم یجد له خاتمة مقنعة شو مثلا نجد موریل ، أحد طرفی الصراع ، لا یدری شیئا عن السر الذی یختفی فی قلب الشاعر . أما الطرف الآخر ، مارشبانکس ، فالمرء لا یستطیع أن یجزم بآنه هو نفسه یعرف هذا السر . أو علی الأقل لا یستطیع المرء أن یجزم بأنه یدری شیئا واضحا عنه ، فیما عدا فکرة لا تذهب بعیدا فی تفسیر العموض ، یحس مارشبانکس من خلالها انه لا یصلح للسعادة الزوجیة ، وأن نصیبه فی الحیاة ینبغی أن یکون دوما نصیب الشاعر الذی یذرع اللیل وحیدا بلا رفیق (۳) . وهذه نهایة لا تنهی شیئا .

⁽۱) اتجاه تبناه جماعة من الفنانين والأدباء الشبان في انجلترا حوالي عام ۱۸۰۰ ، كان يرمى الى الثورة على تقاليد الأدب والفن المعروفة اذ ذاك والى عبادة الجمال والعودة الى عصر مثالى تخيل هؤلاء الفنانون انه كان موجودا قبل الرسام الإيطالى العالمي رفائيل • وأشهر هؤلاء الفنانين : دانتي روزيتي وكان شاعرا ورساما في آن •

⁽Y) ص V من القدمة ·

⁽٣) يستنكر وورد في كتابه : « برناردشو » الجملة التي تتحدث عن اللسر في قلب الشاعر ويصفها بأنها « جملة غريبة على مسرحيات شــــو » • راجع الكتاب ص ٧٢ •

ان من يحاول أن يصور نزاعا دراميا بين وجهين لشيء واحد انما يقدم على عمل لا هو بالسهل ولا بالمجزى . وهو الى هذا يخاطر بأن يجعل من مسرحيته شيئا مجردا ، أى غير درامى .

وهذا هو السب اثناني الذي من أجله نجد الصراع بين الشاعر والقس غير مقنع . انه صراع بدأ فجأة ، دون تمهيد كاف . فلا يكاد يمضى على مارشبانكس في بيت موريل لحظات قليلة حتى يأخذ يهاجم موريل في طريقة شاذة في شدتها وهكذا وببدأ الصراع مفتعلا . ويحس المرء أن أحدا دفع به دفعا الى البدء ، وانه لم يعط فرصته الطبيعية كي يقوم ويتطور من تلقاء نقسه ، ووفقا لمنطق الحوادث الخاص .

ويبدو من ظاهر المسألة ، أن هذا الصراع يثور حول مسألة من يملك كانديدا ? ولكن هـ ذا انما هو الشكل الذي يتخذه الصراع ، وليس جُوهِره . ذلك أن شو لا يريدنا قط على أن نعتقد أن كانديدا ، بشخصها ، هي محور الصراع . انه ، مثلا ، يجعلها بمناى عن العراك طول المسرحية تقريباً. ثم أنه لا يسمح لها بأن تتبين أن نزاعا يثور حولها الا قرب نهاية الفصل الثالث ، قبيل منظر المزاد الذي وضعت كانديدا نفسها فيه بين الرجلين. أضف الى ذلك ان الطريقة التي رسم بها شو كانديدا، وقدمها لناعلى انها امرأة حادة البصيرة عقلية الاتجاه تحب زوجها وتعلم لماذا تحبه ، هذه الطريقة تستبعد تماما احتمال أن تختار كانديدا رجلا آخر غير زوجها أن المرء ليحس، منذ البداية ، أنها ستبقى الى جوار زوجها ، وأنها لم تفكر قط في أن تغير هذا العزم ، وأن منظر المزاد ، لا يحمل في طياته أي احتمال لحرية أي من الرجلين في الاحتفاظ بكانديدا أو التخلي عنها ، وان كانديدا انما نقبل المزاد في الظاهر فقط ، وعلى سبيل التهكم من زوجها وعشيقها ، وأنها سَتَحُولُهُ الى درس قاس تلقنه زوجها ، ذلك الدرس هو ألا يجرؤ في المستقبل على الاعتقاد بأن شيئًا غير حبها له ، يبقيها الى جواره .

وهذا كله يحرم الصراع بين القس والشاعر من كل مظهر من مظاهر الصدق ، ويجعل منه مجرد مناسبة يدير بها شو نزاعا بين الاشتراكية المسيحية المملية من جهة أخرى ، المسيحية المعلية من جهة أخرى ، وهو النزاع الذي رأينا أن شو أعتبره موضوع المسرحية الرئيسي .

وهو النزاع الذي رأينا أن شو اعتبره موضوع المسرحية الرئيسي . ومما يؤيد هذا الرأى أن مارشبانكس نفسه يتبين في آخر المسرحية ان الصراع بينه وبين موريل لم يكن يستهدف تحديد من يفوز بكانديدا ، بل تحديد من من الرجلين كان متجها الاتجاه الفلسفي الصحيح . وقد جاءت تتيجة الصراع بمفارقة عجيبة . فالاشتراكي المسيحي العملي ، وجد ، في ساعة المحنة ، ان زوجته ، وليس عقيدته ، أهم لديه من كل شيء آخر . أما المثالي الحالم فقد خرج من نفس المحنة وقد آمن بأن آراءه ، وليس حبه ، أعز عليه مما عداه .

ومن جهة أخرى ، نجد أن عدم اشتراك كانديدا فى النزاع ، يجعلها حكشخصية — أقل حبوية وصدقا مما كان يمكن أن تكون . ذلك انه ما دامت كانديدا ليست شيئا يستطيع المرء أن يفوز به أو يخسره بمحاولة من المحاولات ، وما دامت نوازعها مقررة من قبل ، وغير قابلة للتغيير مهما بذل المرء من جهد ، فانها تصبح ، والحال هذه ، شيئا له تجريدية وأبعاد الرمز ، وهذا بالفعل ما يريد لنا شو أن نعتقده . انها عنده العذراء مريم ، والرجلان المتخاصمان انما هما ولداها . والواقع أن شو يلجأ الى همذا الاختيار التعسفى للرمز (ونقول تعسفيا لأنه لا شيء مما تقوله أو تفعله كانديدا يوحى بأنها العذراء على الاطلاق ، فلا نواحى روحية لشخصها تستأهل يوحى بأنها العذراء على الاطلاق ، فلا نواحى روحية لشخصها تستأهل الفحص . ولا دلائل أخرى هناك سوى ما يقوله لنا المؤلف ومارشبانكس من أنها ذات مغزى روحى معين) يلجأ شو لهذا التعسف فى اختيار الرمز حتى يغطى نقصا واضحا فى تصويره لكانديدا كانسان حى . انه يبدو وكأنه

الراء الراء الأراء الأراء

47

يقول لنا ، فى نعمة خفيفة - اذا كنتم لا تجدون كانديدا شخصا حيا مليئا ، بالحياة ، فما ذلك الا لأن الها تجريد الرمز وبعد ...

غير ان هذا كله لا يعين المسرحية على النجاح فى شيء. فقد يختار شو المفكر الدرس الذي يريد أن يضمنه مسرحيته. وقد يملى عليه هذا الدرس هذه الحيلة الفنية أو تلك ، ولكن الكاتب المسرحي يتحمل عواقب هذا الاختيار ، فتفقد مسرحيته شيئا من تأثيرها ومعقوليتها . وملخص القول أن النزاع بين موريل ومارشبانكس يبدأ وينتهى وهو نزاع مجرد . وهنا يأتي دور الارشادات المسرحية والطريقة الأدبية بوجه عام .

ان شو يستخدم هذين العنصرين كى يغطى النقص الذى نامسه فى المسرحية . فمثلا ، نحن نثعرف الى أولى اللحظات العظيمة فى المسرحية ، اللحظة التى تأخذ فيها كلمات مارشبانكس فى التأثير على موريل ، عن طريق واحد من هذه الارشادات ، يقول شو فيه « يظهر التردد على نظرة موريل للمرة الأولى ، وينسى أن يدفىء يديه على النار ، ويقف يستمع فى موريل للمرة الأولى ، وينسى أن يدفىء يديه على النار ، ويقف يستمع فى تفكير . » هذا الارشاد لا يمكن التعبير عنه عن طريق الحركة الا تعبيرا جزئيا ، وذلك بالامتناع عن تدفئة البدين ، أما الجزء الباقى فمن الصعب ايصال معانيه للمتفرج بطريقة مرضية . وهكذا تمر هذه اللحظة الهامة فى المسرحية دون توكيد كاف فى ذهن المتفرج .

وهناك مثل آخر أشد وضوحا نجده فى الفصل الثانى . هنا تنخذ الارشادات المسرحية شكل تعليق وتحليل نفسى من النوع الذى نجده فى الروايات فقط . تقول الارشادات « يصمت موريل ، ويبدو عليه الروايات فقط . تقول الارشادات « يصمت موريل ، ويبدو عليه طاهريا الله أنه مشغول بخطاباته . أما فى الواقع فهو مرتبك ، مشكك ، لما يجده فى نفسه من احساس جديد مفزع ، فكلما ازداد وثوقه من جدوى الطعنات التى يوجهها الى خصمه ، كلما نجح هذا الخصم (مارشبانكس)

فى تفادى هذه الطعنات بمهارة وسرعة . وهو لهذا يشعر بالمرارة الشديدة اذ يجد نفسه وقد بدأ يخشى رجلا لا يحترمه » .

قليل جدا منا تنقله هذه الأرشادات يمكن أن يترجم الى حركة أو تعبير . ومعنى هذا أن لحظة هامة من لحظات تطور موريل النفسى يتعذر أن تنقل الى النظارة بطريقة معقولة . كل ما يستطاع عمله فى هذا الشأن ، هو المبالغة فى الحركة وافتعالها ، حتى يفهم الجمهور أن شيئا غير مألوف بدور فى نفس موريل . هذا بينما يفهم قارىء المسرحية المطبوعة هذه اللحظة الهامة على حقيقتها .

على أن الارشادات المسرحية التي يوردها شو خلال الكلام الذي يجري على لسان مارشبانكس أوضح من هذا دلالة على طبيعة المهمة التي خصصها شو للارشادات عامة ذلك أن مارشبانكس هو أكثر الشخصيات الرئيسية في المسرحية بعدا عن ألواقع . انه يدخل بيت موريل كالحمل الوديع ، ويخرج منه كالذئب الضارى ، وبين هذين النقيضين يحدث الانقلاب المفاجىء المألوف في مسرحيات شو، بل ان الواقع أن مارشبانكس يمارس انقلابين لا انقلابا واحدا ، الأول لا علاقة له بتطوره كشخصية ، ويحدث عندما ينقلب الشاعر على صديقه القس انقلابا مفاجئًا ، ويأخذ يوجه له الهجمات والاتهامات : من ذلك الوقت فصاعدا ، يصبح مارشبانكس شخصا آخر ، يخالف الشاعر الخجول المخنث الذي رأيناه يدخل منزل القس – أقرب ما يكون الى التلصص - منذ دقائق معدودة ، أما الانقلاب الثانى فيقع عند نهاية المسرحية ، وهو الانقلاب المفاجيء المألوف الذي تمارسه شخصيات شو في لمحة البرق. وبين هذين الانقلابين ، يقوم مارشبانكس بكل حركة وسكنة سخيفة فكر فيها شو وخصصها له . أما الارشادات المسرحية فعليها أن تشرح هذا كله ، وأن تمسح عنه غرابته . فمثلاً يقول واحد من هذه

الارشادات: «يقف مارشبانكس مترددا فى تعاسة ، لا يدرى أين يقف ولا ماذا يفعل. انه يخاف بيرجيس ، ولو استطاع لهرب. أما خياشيمه وفمه وعيناه ، فانها تفضح ميلا فيه للعناد الشرس الغضوب ، وان كانت جبهته ، التي خطت عليها الرحمة خطوطا ، تطمئن وتهدىء ». وتقول ارشادات أخرى: «يفهم مارشبانكس ، فتظهر عليه من جديد النظرة المفزعة المطاردة بوضوح مفاجيء ». وتقول ارشادات ثالثة: «ينزل يديه ، ويدفع بوجهه الى الأمام جهة موريل فى شراسة ، ويخرج مهددا ». ورابعة تقول: «يظهر ايوچين سخطه وقلة سماحته ، منكرا أية قيمة لسعادة موريل ». وكل هذه الارشادات نجدها فى الفصل الأول. أما فى الفصل الثالث ، فاننا في أرشادات أصعب تنفيذا من كل ما سبق مثلا: « يحدس ايوچين مارشابائكس: «مقصدها على الفور ، ويبيض وجهه حتى يصبح كالقولاذ المصهور». أو: مارشابائكس: «مخلصا لنبل مصيره) كان عندى كتبي .

آخر المسرحية ، والتي تقول ان مارشبانكس يخرج من البيت وهو يحمل سرا في قلبه .. سرا لا يعلم عنه الزوج أو الزوجة شيئا ، بل ولا جمهور ألنظارة نفسه . ان هذا الجمهور ليستعصى عليه أن يدرى ماذا يجرى تماما للشاعر في اللحظات الأخيرة للمسرحية . انه يستطيع — بالطبع — أن يتبين ان كانديدا قد رفضته ، وأنه أحس فجأة انه أصبح « عتيقا كالدنيا » ، ولا شك ان هذا الجمهور سيفسر هذا التحول بأنه نتيجة رفض كانديدا للشباعر الروماتي ، العنيف المزاج . ولكن هذا كله انما هو أقل من نصف الحقيقة . والحقيقة كاملة ، أو السر في قلب الشاعر ، تتلخص في أن الشاعر قد اكتشف ان أمثاله من العباقرة لم يخلقوا للسعادة الزوجية . انما مصيره وحدة مجيدة ، وبحث دائم عم الجمال الخالد والحقيقة ، بعيدا عن ذراعي

المرأة الخانقتين. هذه الحقيقة لا يقول عنها الحوار شيئا. ومعنى هذا ، ان التحول النهائي الذي يطرأ على واحدة من الشخصيات الرئيسية في المسرحية لم يمسرح بدرجة كافية وان المسرحية تنتهى نهاية منبسطة flat ، يسىء اليها تجاوز مفاجىء حاد للقمة. وهذا هو الموقف الصعب الذي اضطر شو من أجله الى الاستعانة بالارشادات النهائية ، كي يخرج من الصعوبة تلميحا.

غير أن الارشادات لا تصف أو تعلق على شعور الشخصيات وحسب. انها كذلك تحمل فى طياتها معلومات هامة عن هذه الشخصيات كان يجب أن يتضمنها التشخيص. وهناك مثل صارخ لهذا الاستعمال الجديد للارشادات نجده فى شخصية كانديدا: ان الارشادات تصفها بأنها ذات عطف أموى يداعب فؤادها. وأن مراقبا ذكى الفؤاد يستطيع أن يلحظ على الفور وجه شبه بينها وبين «عذراء عيد الانتقال».

هذا ما يقوله شو ، غيران هاتين الناحيتين فى شخصية كانديدا ، ناحية الأم وناحية العذراء ، لا يتضمنهما التشخيص قط بطريقة مقنعة . فمثلا نجد أن أحد ابنى هذه الأم المزغومة : موريل ، يبلغ به الشك فى براءة هذه الأم المدعاة الى الحد الذى يضطره الى أن يفرض عليها أن تختار بينه وبين الشاعر . وهو يفعل هذا لأنه يرى فى هذا الدور الذى تقوم به — دور الأم للرجلين — تهديدا خطيرا لسعادته الزوجية .

اما مارشبائكس ، فهو لا يعترف قط بكانديدا الأم . انها من البداية للنهاية المرأة التي يجب . وهو يسمح لها بأن تصدر له الأوامر . لأنه يتبين أنها أقوى منه شخصية ، وعندما تصر كانديدا ، قرب نهاية المسرحية ، ف مزاج من السخرية والتلاعب ، على أن تسأله : « أأنا أمك واخوتك ، يا يوجين ? » وهي لم تزل بعد بين ذراعي موريل ، يقوم الشاعر « في حركة شرسة تعبر عن التقرز » ويقول « آه .. مطلقا .. فلأخرج اذن الى الليل ! » انه يحسى ان الدعابة قد بولغ فيها الى حد غير معقول .

والحقيقة أن شو يبدو أنه قرر ، في عالم التجريد ، أن يجعل من كانديدا أما . فلما جاء دور مسرحة هذا التجريد ، منى المؤلف بالفشل . صحيح أما . فلما كانديدا كثيرا من الخصائص المظهرية للأم : فهي تسمى الرجلين ولديها ، وهي تسوى لمارشبانكس ملابسه .. وهكذا . ولكن هذه الخصائص لا تنجح في اقناعنا بأنها أم حقا .

وهذا هو السبب الذي جعل شو ، كي يبرز هذه الأمومة المزعومة في كَانْكِيدًا ﴾ يقلل من شأن الشخصيتين الأخريين . فهو يمثلهما - في جميع مِنْ إِزِعًا تَهُمَا - كَالْأَطْفَالُ الحمقي ، يمسكان بخناق بعضهما البعض حينما تُكُونُ الأم غائبة ، ويعودان الى الخلق السوى حين تحضر . أما مارشبانكس فانه يناله النصيب الأوفى من هذا التقليل deflation ، لأن شو بيت له من البداية أن يكون مصيره النهائي الخروج ، كي يلقى ليلا نفد صبره لفرط انتظاره . » على أن هذه الحيلة لا تنجح في ابراز أمومة كانديدا . ان مايبرز في الواقع هو عكس هذه الأمومة بالضبط - شيء تذكره الارشادات السرحية عرضًا ، وان كنا نحن نشعر به بقوة ، اننا نشعر أن كانديدا هي كما تقول هذه الارشادات «من المهارة بحيث تستغل الى أقصى حد جاذبيتها الجنسية لأغراض أنانية تافهة » . وقد تأمل شو نفسية ، بعد سنوات من المنابة المسرحية ، تأمل شخصية كانديدا ، فأتهمها بأنها « تتجر قليلا بمنحنيات جسمها ». وهذا الاتهام لا يبعد كثيرا من اتهام بياتريس ويب ، صديقة يُشَوِي ، لكانديدا بأنها « بغي تتجر في العواطف » . وكلا الاتهامين يبرره سلوك كانديدا ولا غرو اذن أن كانت الأمومة فيها ، بفرض وجودها أصلا ، مُغْنُوقَةُ وَرَاءُ سَلُوكُ الْمُرَاةُ الْعُزَلَةُ .

أما ناحية العذراء ، فهي أشد من هذا فشال . انها لا تظهر مطلقا في النشاخيص . ان مارشيانكس يلفت نظرنا اليها ، كما تلفت هذا النظر أيضا

الارشادات المسرحية ، وفيما عدا هذا فلا شيء مما تقوله كانديدا أو تفعله يوحى لنا بهذا الناحية في شخصيتها . ولهذا يلجأ شو الى حيلة مكشوفة ليفرض علينا كانديدا العذراء ، تلك هي حيلة الرمزية البدائية . انه يضع ضمن أثاث الغرفة صورة عذراء عيد الانتقال ! ويعلقها فوق مدفأة موريل . وكأنما يشعر أن هذا ليس كافيا ، فتراه يجعل كانديدا تقول لأبيها ، وهي تعنى ، ضمنا ، الجمهور : ألم تر صورتنا الجديدة ? (وتشير الى العذراء) انه (أي مارشبانكس) أهدانا اياها .

غير انه ، لما كانت كانديدا نادرا ما تسلك سلوك العذراء ، فان كلا من الصورة والطريقة التي يلفت بها شو نظرنا اليها ، لا تنجح في اقناعنا .

* * *

ليست «كانديدا» المسرحية الوحيدة التي يستخدم فيها شو الطريقة الأدبية لمداراة النقص الواضح في التشخيص والبناء المسرحي . انها فقط مثل واضح . ذلك ان شو ما ان بدأ هذه الطريقة حتى أصبحت جزءا هاما في أعماله المسرحية ففي مسرحية «مهنة مسيز وارين» ، وهي تسبق «كانديدا» في الترتيب الزملي ، نجد شو يستخدم نفس هذه الطريقة لمحاولة اقناعنا بمعقولية شخصية مستحيلة التصديق مثل شخصية فيڤي . وفي مسرحية «جزيرة جون بول الأخرى» ، التي تنتمي الى منتصف حياة شو المسرحية ، نجد الارشادات المسرحية ذات الطابع التعليمي موجودة أيضا ، وفي هذه المرة تستخدم لملء الفجوات في القصة الهزيلة التي تدور عليها المسرحية ، وفي مسرحية «أصدق من أن تكون مقبولة» ، وهي من أخريات مسرحية لا نهاية حاسمة لها .. فلنلق اذن نظرة سريعة على كل من هذه المسرحيات .

كما يجدث في حالة موريل ، نعلم بأول تغيير في شخصية ڤيڤي ، بعد

أَنْ وَاجْهَتُهَا أَمْهَا بِالحقيقة اللَّهِ وَعَهُ ، حقيقة المهنة التي تمتهنها ، عن طريق الآر شادات الآتية « تأخذ ردودها ، التي كانت تبدو لها حتى الآن معقولة وقوية ، في التخشب والتصلب ، وذلك في مواجهة نغمة أمها الجديدة » .

وفى الفصل الرابع من هذه المسرحية ، وبعد أن يعلن الفنان برايد أن على الفضل الرابع من هذه المسرحية ، وبعد أن يعلن اللارشادات المسرحية بما يدور فى نفس الفتاة فنفهمه ، ولكن المتفرج لا يفهم منه الا القليل ، تقول الارشادات : « ازاء هذا المديح الزائف العاطفة تتصلب فيفى ، وتلقى بالمديح مجانبا اذهى تهز نفسها فى نفاد صبر ، وتحمل نفسها فى نفاد صبر ، وتحمل نفسها محملا على القيام » .

وفيما يلى هذا من نفس الفصل ، حينما تجتمع الأم بابنتها لأول مرة منذ انفصال الأخيرة عنها ، تصف الارشادات المسرحية عواطف قيقى على نجو بصعب أذاؤه على المسرح فتقول : « قيقى التى لا تفهم هذا (أى عضي أمها لقسوتها) ولا هى تعنى به » . وتقول ارشادات أخرى : — عضي أمها لقسوتها) ولا هى تعنى به » . وتقول ارشادات أخرى : — قيقى (يؤذيها ويثير فيها روح العداء صدى لغة الأزقة في صوت أمها)

* * *

ثم تأتى بعد هذا الأرشادات الأخيرة فى المسرحية ، بعد أن تخرج مسير وارن لآخر مرة (١) . ورغم أن هذه الارشادات تصف بعض الحركة ، فائة لا مفر من أن تبدو هذه الحركة سخيفة حمقاء ما دامت العواطف التى تريد أن تعبر عنها غير متاحة للنظارة ، انهم لن يعرفوا هذه العواطف الى درجة كافية ، ولهذا ستبقى المشكلة تواجههم : مشكلة عدم معقولية فيڤى

وفي مسرحية : « جزيرة جون بول الثانية » ، يستخدم شو الارشادات المسرحية ليسد فجوة في قصة المسرحية ويمهد لتغيير في مكانها (۱) . ذلك أن برودبينت المهندس الانجليزي . يصل الى بيت العمة جودي الايرلندية ، فتدعوه الى تناول الشاي . ويكون الوقت غسقا . ثم يلى ذلك فجوة في القصة المسرحة وانقضاء لبعض الوقت . ولما تستأنف الحركة ، نجد أنفسنا عند مكان يقال له « رواند تاور » ، ونلقى شخصيتين من شخصيات المسرحية هما : برودبينت ونورا . أما الوقت فقد أصبح ليلا . هذه الفجوة في القصة تغطيها ارشادات مسرحية تصف حفلة الشاي ، وتعطينا تقريرا عن قلقصة ترودبينت في الطعام المقدم وفي العمة . جودي وعادات الانجليز والايرلندين في الأكل والشرب والتعبد ، كما تشير الى آراء العمة جودي في برودبينت . وبعد هذا كله ننتقل الى الراوند تاور .

وهذا — فى معظمه — ليس جديدا على مسرح شو . ولكن الجديد حقا هو استخدام الارشادات المسرحية الوصفية لدفع القصة للأمام دون مسرحه . ولنلحظ أن هذه الارشادات ليست مجرد وصف لشخصيات وما يحيط بها ، أو تعليق على هذا كله . انها أيضا تصف أفعالا غير مسرحية ، أي لا تظهر على المسرح بالفعل شأنها في هذا شأن الأفعال المسرحة . ولعلنا هنا أن نكون ازاء عينة من ذلك الفن الذي زعم شو أنه وشيك أن يصبح فنا جديدا ، والذي رأى أنه سيكون « وعظيا في أجزاء ، وصفيا في أجزاء أخرى ، وحواريا في ثالثة وربعا دراميا في أجزاء رابعة » .

وفي مسرحية: «أصدق من أن تكون مقبولة» ، نجد شو مرة أخرى ،

⁽١) نهاية المسرحية ٠

⁽١) الفصل الثاني

يضين الارشادات الختامية معلومات أساسية ، ضرورية لفهم المسرحية ككل والذي يحدث في حالة هذه المسرحية هو أن المؤلف يدفع جانب واحسدة من شخصياته الرئيسية ، اللص الواعظ المسمى أوبرى ، ويأخذ مكانه ، وينهن موعظته بدلا منه ، بوصفه مؤلفا يتأمل شخصياته ، ثم يتطرق من هذا الى التعليق على اللص الواعظ نفسه ، وعلى الطريقة التي تنتهى بها المسرحية .

والجدير بالملاحظة هنا هو الطريقة التي تتحول بها الارشادات المسرحية الى مؤخرة صغيرة تستخدم أداة لانهاء المسرحية وتفسير معناها الختامي

وهكذا نجد أن هذه الارشادات الختامية انما هي تطوير و تطويل للحيلة الفية التي لجأ اليها شو في «كانديدا ، حين تحدث في ارشادانه عن «السر في قلب الشاعر » اذ ذاك نجد شو يقنع بمجرد الاشارة الى المعنى ، ولكنه حين جلس يكتب «أصدق من أن تكون مقبولة »كان قد كف عن المبالاة شكليات الكتابة للمسرح ، لأن هذه الشكليات أصحت بالنسبة له أمرا لا يدعو الى الاهتمام » (١) . ومن هنا يأتي هذا الخليط القريب بين التعليق والارشادات المسرحية ، والمؤخرة ، وهو الخليط الذي يسجل فشل الكاتب في مسرحة مادته .

وهناك مهمة أخرى للارشادات المسرحية في كتابات شو . تلك مهمة المستودع ، يضع فيه المؤلف مواد غريبة على المسرحية وعلى الموقف الذي تقدم له الارشادات — غريبة الى درجة تحمل شو على أن يعتذر عن وجودها المعتذارا ضمنيا . ومثال هذا النوع من الارشادات نجده فى السطور التي تقدم الفصل الثالث من مسرحية : « الانسان والسوبرمان » .

﴿(١) كتاب : « برنارد شو » لؤلفه وودد ٠ صفحتي ١٧٣ ـ ١٧٤ ٠

هنا نجذ شو يلصق بمقدمة الفصل سطورا كثيرة عن الأفاقين ، لا مفر من اعتبارها منشورا دعائيا صغيرا . وبعد أن ينشر شو آراءه فى الموضوع فى حوالى صفحة يقول : « فلنكن صرحاء فى هذه المسألة قبل أن نمضى بالمسرحية قدما ، حتى نستطيع أن نستمتع بها دون نفاق » . هذه المحاولة المترددة لربط المنشور الصغير بباقى المسرحية تكشف عن احساس شو بعدم اتساق المنشور مع المسرحية ، وتقدم اعتذاره الضمنى عن عدم الاتساق هذا . ثم ان الملاحظات العامة التى يبديها شو عن الأفاقين وطبيعة وضعهم وظروفهم الاجتماعية لا يمكن اعتبارها — الا بطريقة غير مباشرة الى حد بعيد — شرحا لشخصيات لصوص سبيرا نيفادا . ونحن قد وجدنا ان شو نفسه يعترف بأن ملاحظاته العامة هذه تعتبر مقاطعة لتيار المسرحية بالنسبة نفسه يعترف بأن ملاحظاته العامة هذه تعتبر مقاطعة لتيار المسرحية بالنسبة لقارىء الكتاب . أما من يشاهد المسرحية فلا يمكن أن يفيد منها شيئا مهما كانت تحوى من معلومات عن شخصيات المسرحية .

* * *

أما المقدمات في مسرح شو فانها تتناول نفس الموضوع الذي تتناوله المسرحيات، وإن كانت تفعل هذا بطريقة عامة، والأمثلة الجيدة لهذا اللون من المقدمات نجدها في مقدمتي مسرحيتي «اندروكليس والأسد» و «سوء زواج». أن كلا المقدمتين نشرة أو كتيب يتناول — على التوالي — موضوعي المسيحية وعلاقة الآباء بالأبناء وهدف هاتين المتقدمتين هو اذاعة آراء المؤلف في الموضوعين على القراء. وعلاقتهما الوحيدة بالمسرحيتين هي علاقة غير مباشرة ، لا تتعدى القاء مزيد من النور على موضوع المسرحية الواحدة . بل أن مقدمة «سوء زواج». لتناقض المسرحية في بعض نواحيها فنجد أن بطلة المسرحية — كما يلاحظ بحق المسرحية في بعض نواحيها فنجد أن بطلة المسرحية — كما يلاحظ بحق

وليم ايرفين - تبين لنا بۇضوح الخطر الرهيب الذى تتمخض عنه نصائح شو بشأن التعليم » (١) ، وهى النصائح التى يضمنها مقدمته (٢) .

غير أن بعض المقدمات الها وظيفة أخرى ، الى جوار الدعاية . انها تتضمن مناقشات تدور حول شخصيات المسرحيات وموضوعاتها ، وشروحا لهذه الشخصيات في وتعليقات عليها . ومن الأمثلة الطيبة لهذه المقدمات مقدمة « الملجور بربارا » . هنا اضطر شو ، نظرا لتعذر فهم جوهر المسرحية على كل من النظارة والنقاد معا ، الى تضمين المقدمة ما سماه « اسعافات أولية للنقاد » ، شرح لهم فيها ما يجب عليهم أن يفهموه من المسرحية .

ويعترف شو بوجود هاتين الناحيتين في مقدماته: ناحيتي الدعاية ، والشرح ، وذلك في مقدمته لمجلد « ثلاث مسرحيات للمتطهرين » . وهو يرد الناحية الدعائية الى التربية الأولى التي تلقاها اذ كان يشتغل بالخطابة العامة ، ويرى في كل موهوب من الكتاب المسرحيين ، والمقلدين لحركات العامة ، ويرى في كل موهوب من الكتاب المسرحيين ، والمقلدين لحركات العامة ، ويرى في كل موهوب من الكتاب المسرحيين ، والمقلدين لحركات العامة ، ويرى في كل موهوب من الكتاب المسرحيين ، والمقلدين لحركات العامة ، ويرى في كل موهوب من الكتاب المسرحيين ، والمقلدين لحركات العامة ، ويرى في كل موهوب من الكتاب المسرحيين ، والمقلدين الموسيقى النحاسية تزار من حولى » .

أما الناحية التفسيرية ، فيدلا من أن ينكر وجودها ، أو يخجل منها ، النحد ثنو يقرر فى بساطة ان هذه الناحية موجودة فى فنه لأنه يجب لها أن توجد وفى هذا يقول : « ان ثم مبدأ سائدا يقول بأن على كل مؤلف أن يترك عمله يتحدث عن نفسه ، وان كل من يلحق بأعماله الأدبية مقدمات ألا مؤخرات هو فى أغلب الظن مؤلف .. فاشل . أما أنا ، فلست خجلا من أعمالي أو من الطريقة التي أكتبها بها . اننى أهوى شرح مزاياها للأغلبية

(١) أيرفين _ المرجع السابق

الساحقة من الناس التي لا تميز بين الجيد والردى عن الني أكتب المقدمات .. لأنى أستطيع كتابتها .. وأنا أترك مغانم الانزواء لذلك النقر من الكتاب الذين يشعرون أنهم سادة أولا وكتاب بعد ذلك . أعطونى أنا عربة اليد والنفير » .

واذن فبرنارد شو يربط بين المقدمات وبين طريقته فى الاعلان عن بضائعه وعن نفسه . فيرى أنه فى سبيل الأغلبية العظمى من الناس الذين لا ملكة للنقد عندهم ، (مضطر للاعلان عن أعماله) ، وفى سبيل هذه الأعمال نفسها ملزم بالاعلان عن نفسه . وهو يدعى أن هذا كله لا يدل على نقص فى فنه . فلندقق النظر اذن فى واحدة من مقدماته ، ولتكن تلك التى تسبق مسرحية « ماجور بربارا » لنتين وجهة الحق فى هذا الزعم .

في هذه المقدمة يستغل شو بتفسير أعمال ، وأفكار ، ودوافع اثنتين من شخصيات المسرحية الرئيسية : اندر شافت وابنته بربارا . وهو يعترف بأن آراء اندر شافت تبدو محيرة للئاس ، ولهذا يأخذ على عاتقه مهمة شرح أهم هذه الآراء وهو : ان الفقر جريمة . غير ان شو لا يلبث أن يجد ان مجرد شرح هذا المبدأ لا يكفي . فلربما كان ايمان اندر شافت بأن القوة الحير وية life-force تستخدمه أداة لتحقيق أغراضها — ربما كان هذا الايمان مدعاة للحيرة عند بعض الناس . ولكن الخطأ ليس خطأ اندر شافت ، أيها القارىء ، بل هو خطؤك أنت « انك تخبط في ظلام مفتعل جرك اليه دارون ، أو أنت تخبط في غبائك الصرف » (١) .

أما بربارا ، فان شو يجد تفسه مضطرا الى تفسير النقطة الحاسمة فى شخصيتها ، وهى انتقالها بولائها الى معسكر اندر شافت - بودجر . وهو يقول فى هذا ان اكتشافها أنها انما هى شريكة لأبيها فى جرمه ليس

29

⁽٢) فكأن المسرحية تفضح ما في المقدمة من خطل في الرأى !

⁽١) المقدمة ٠

جديداً. « أنه اكتشاف وصل اليه كل الناس فيما عدا المنافقين ومحترفى مشاهدة المسرحيات ». ومرة أخرى يرى شو أن الخطأ ليس خطأه هو بل خطأ النظارة.

وثمة نقطة أخرى هامة فى بربارا ، تلك هى علاقتها بالعامل بيل ووكر. هنا أيضًا نجد شو مهتما بتهسير علاقة بطلته بذلك العامل ، وتفهيير معاملتها لله ، واستجابته لتلك المعاملة ، والأزمة العاطفية التي تمر بها بربارا فى أثناء وبعد محاولة اندر شافت شراء جيش الخلاص . كل هذا يفسره لنا شو تفسيرا تفصيليا في مقدمته .

غير مسرحة الى درجة مقنعة . ان المتناقضات الغربية فى شخصية اندر شافت غير مسرحة الى درجة مقنعة . ان المتناقضات الغربية فى شخصية اندر شافت اللك التى تجعل منه اشتراكيا رأسماليا ، ذا رداء من الصوفية غير مستقر على جسمه ، تحول بيننا وبين فهمه ، أو على الأقل تمنعنا من الايمان بأنه شخصية حية مقنعة . ومن المفهوم انه لا مانع هناك — من وجهة نظر الكتابة المسرحية — من تجميع ألوان من المتناقضات فى شخصية واحدة ، غير أنه من الواجب أن يثور صراع بين هذه المتناقضات ، وأن يتطور هذا الصراع ، ثم يُجد لنفسه حلا فى نهاية المسرحية . ولكننا لا نجد صراعا من هذا القبيل فى اندر شافت ، انه شخصية ثابتة من البداية الى النهاية ، وهو لهذا لا يقنعنا البتة . انه نادرا ما ينتفض بالحياة ، بل يظل من البداية الى النهاية شيئا مجردا ، ليس هذا فقط ، بل ومحيرا أيضا .

أما بربارا ، فهي حالة مختلفة . انها - بوجه عام - مقنعة .

وهناك لحظات فى المسرحية نحس فيها نحوها بعطف شديد ، مثلما يحاول اندر شافت ، فى انتهازية قاسية ، أن يشترى جيش الخلاص ويضمه الى جانبه وذلك بعرض معونة مالية على المشرفين عليه ، لتمكين الحيش

من التغلب على مصاعبه . ونحن نشعر بعطف خاص على بربارا حينما يعيرها بيل ووكر بجملته الشهيرة « ما أهون شأن الخلاص ، الآن » . ونشعر بنفس العطف عليها حينما تعبر ، فى بداية الفصل الثالث ، عن تعلقها الشديد بقضيتها . ان العجب ليس فى شخصية بربارا ذاتها ، ولكن فى موقف برنارد شو منها .

ان شو يخنق بربارا خنقا ، وذلك حتى تنسجم مع النهاية التي حددها لمسرحيته . في رأيه إن الدر شافت لابد أن ينتصر ، مهما كان الثمن . ولهذا كان حتما أن تنضم بربارا الى معسكر أبيها المضاد لها ، رغم ما في هذا الانضمام من خرق صريح لكل امكانيات شخصية بربارا ومحتملات تطورها. وعلى هذا ، تتحول بربارا فجأة من فتاة صلدة البناء ، تتحدى أباها وترفض ماله في احتقار صامت ، فتصبح في نهاية الفصل الثالث ، طفلة غريرة ، تمسك بذيل ثوب أمها ، وتسألها المعونة والارشاد . هذا التحول غير المعقول هو الذي يحاول شو أن يفسره في المقدمة. ولعل شو كان يعبر عن شيء من السخط على الطريقة التي تنغير بها بربارا حينما تقدم في المقدمة باقتراح تنتهي به المسرحية نهاية مختلفة . قال « لعل عودة محتملة من جانب بربارا الى جيش الخلاص تصلح مادة صالحة لمؤلف مسرحي مقبل. لعلها أن عادت الى الجيش وهي تؤمن بأن الخلاصيين أنفسهم لم يخلصوا أرواحهم بعد ، وان الفقر لا بركة عليه ، بل هو خطيئة عليها أكبر لعنة ، وان جنرال بووث (١) ، حينما اختار الدم والنار رمزا لجيشه ، بدلا من الصليب ، كان أحكم مما قدر : لعل مثل هذا الأيمان يقود الى موقف أكثر موعدة ، من مجرد توزيع الخبز ورغوة السكر على المحتاجين ، على نفقة بودجر » هـــــذا في المستقبل ، أما الآن فلا مفر من أن تقنع بربارا بمحاولة تخليص أرواح عمال أبيها المتخمين بالطعام ، في مؤسسته الرأسمالية الكبيرة .

⁽١) مؤسس الجيش

على أن الحاجة تقوم الى تفسير علاقة بربارا ببيل ووكر لسبب آخر ، هو أن شو لم يستطع مسرحة الآراء الفلسفية التي تكمن وراء هذه العلاقة مسرخة كافية . وبينما يمكن القول بأن هذه العلاقة يمكن فهمها دون كبير عناء على المسرح ، فان من المقطوع به أن تفسير شو لها في المقدمة يلقى عليها ضوءا جديدا ويضعها في أبعادها الحقيقية . وهذا وحده يدل على نقص في مسرحة هذه العلاقة .

من كل ما تقدم نستطيع أن نستخلص ، واثقين ، أن تفسيرات شو المسرخياته تكثيف عن نقص فى فنه ، وأن وظيفته هذه التفسيرات فى مسرح شو هى تعويض هذا النقص .

انها تلعب في المقدمات نفس الدور الذي تلعبه في المسرحيات: الارشادات المسرحية والطريقة الأدبية بوجه عام ، أي سد الفراغ الذي يتركه نقص التشخيص .

وليست مقدمة (ماجور بربارا) حالة فريدة فى نوعها . ان نفس الشىء يحدث فى مقدمة مجلد « ثلاث مسرحيات للمتطهرين » ، وبخاصة فى الجزء المتعلق بمسرحية « تلميذ الشيطان » . هنا نجد شو ، كالمعتاد ، مشغولا بتوضيح غباء النقاد لأنفسهم ، وفى أثناء هذا التوضيح ، يمضى قدما لسد النقص الموجود فى شخصية ديك دادچون .

وأحيانا يضع شو تفسيراته وتعليقاته على المسرحية ، ليس فى مقدمة ، وائما فى مؤخرة . ومن أحسن الأمثلة الكاشفة لهذا النوع من الملحقات ، مؤخرة مسرحية («بيجميليون») هنا يتقدم شو بتعليقاته على المسرحية وعلى شخصيتي اليزا وهيجنز ، مدعيا أنه انما يعين النقاد ، والنظارة معا على تفهم المسرحية . غير أن الواقع أن هذه المؤخرة هي طريقة لولبية يتوسل بها شو لاخفاء حقيقتين هامتين أولهما أن المسرحية مكتوبة على نسق حدوته

تقليدية من «أسوأ» أنواع الحوادية — نفس النوع الذي طالما شن شو عليه حملاته الصليبية ، بدعوى انه مضلل ومخدر ، والثانية أن المسرحية تنتهى نهاية منافية لمنطقها هي، فلا يتزوج البطل البطلة — رغمان تيار الحوادث كان يدفع في هذا الاتجاه — وانما يبدو للقارىء والمشاهد معاكما لو أن شو قد تنبه فجأة الى الهوة التي كان موشكا أن يقع فيها : هوة كتابة مسرحية من طراز مسرحيات أعدائه ، فتصرف بسرعة وانحرف بمسرحيته انحرافا مفاجئا نحو نهاية على غرار ابسن ، في مسرحيته « بيت الدمية » . ولكي يحاول شو انقاذ نفسه من تهمتي التناقض والضعف الدرامي » لجأ الى كتابة المؤخرة ، كمدعيا أن النهاية التي أعطاها مسرحيته هي أشد النهايات معقولية ، أي أنه فعل ما فعله من قبل في مسرحية « تلميذ الشيطان » حين كتب مسرحية رومانتية ، فلما كشف له نقاده عن التناقض بين موقفه المعادى للرومانتية ، واعتناقه للرومانتية في أمثال هذه المسرحية بين موقفه المعادى للرومانتية ، واعتناقه للرومانتية في أمثال هذه المسرحية

وهناك مثل آخر من أمثلة المؤخرات التفسيرية فى مسرح شو ، نجده فى نهاية مسرحية « اندروكليس والأسد » . انه هذه المرة مناقشة أشد تعميما من مؤخرة : « بيجميليون » ، وان كانت لا تساوى فى تعميمها المقدمة الضخمة التى كتبها شو لنفس هذه المسرحية .

على أن شو وجد من الضرورى أن يكتب للمسرحية تحليلا أشد تخصيصا ، وأن يوزعه على هيئة برنامج على جمهور النظارة الذين قدموا يشهدون المسرحية لدى اخراجها فى نيويورك عام ١٩١٥ .

وهذه الطريقة الغريبة من طرق الوصول الى الجمهور بربط شو الكاتب المسرحي بشو كاتب النشرات ربطا وثيقا وتلقى ضوءا اضافيا على الدور الذي تلعبه المقدمة والمؤخرة في مسرح شو.

2000)

٥٢

0 4

لقد قال شو « اعطونی أنا العربة والنفیر » ، و تمسك بقوله هذا حتی النهایة . ففی عام ۱۹۳۲ ، قبل مهرجان مولفیرن بقلیل (۱) ، نجده یوزع علی النهایة . ففی عام ۱۹۳۲ ، قبل مهرجان مولفیرن بقلیل (۱) ، نجده یوزع علی النهای النقاد خطابا مطبوعا یشرح لهم فیه « مغزی المسرحیة أو علی الأصح الموقف الذی تصوره » (۲) . أما هذه المسرحیة فهی : « أصدق من أن تكون مقبولة » . وهی عمل مسرحی محتاج فی الواقع ، الی شرح كثیر . وهناك حالات یدخل فیها شو تعلیقاته علی المسرحیات فی مؤخرات وهناك حالات یدخل فیها شو تعلیقاته علی المسرحیات فی مؤخرات مسرحة ، ویجعلها جزءا من المسرحیة نفسها . نجد أمثال هذه المؤخرات فی مسرحیتی « القدیسة جون » و « مسرحیة فانی الأولی » .

وأولى هذه المؤخرات تمنحنا فرصة فريدة لدراسة نظرية شو المسرحية . فهو في المقدمة يدافع عن هذه المؤخرة دفاعا شديدا . ضد هجمات نقاده الكثيرين ، الذين رأوا أن المسرحية ، دون مؤخرة ، تصبح أحسن بكثير مها هي عليه الآن . يقول شو في دفاعه « كان لابد ، ولو بجدع الأنف ، أن أظهر على المسرح جون القديسة كما أظهرت جون الشهيدة » . وعبارة أن أظهر على المسرح جون القديسة كما أظهرت جون الشهيدة » . وعبارة ولو بجدع الأنف » . عبارة ذات مغزى ، لأنها تكشف عن احساس شو بأن المؤخرة تخدم غرضا خارجا عن المسرحية بعض الخروج ،

أما هذا الغرض فهو مزدوج . ذلك أن اظهار جون قديسة يعنى اظهارها منتصرة ، وفي هذا بعض التخفيف من غلواء المأساة المؤلمة التي تنتهي بها المسرحية ، وهي مأساة لا نجد لها نظيرا في مسرح شو ليس فقط لأن شو كما يرى بعض النقاد ، لم يكن قادرا على كتابة المأساة ، بل لأن المأساة . وهي مسرحياته ، الخالصة أمر لا يطيقه مزاج شو ، كما أنه لا يرحب بوجوده في مسرحياته ،

طالما هو قادر على استبعاده. ومن ثم نجد المحاولة الحالية لادخال شيء من البهجة على القلوب بتبيان أن أصحاب الحق والفضلاء ينالون جزاءهم العدل في النهاية ، حتى ولو جاءت النهاية بعد قرون . على أن هذه المحاولة لا يقدر لها كثير من النجاح في التنفيذ ، فقد كان شعور شو بمأساة جون (التي كان يرى فيها مأساته هو أيضا) أكبر من تفاؤله المعتاد . ومن هنا نجد الصرخة المريرة المعذبة التي تصرخها جون في نهاية المؤخرة « حتام ، يا الهي ، حتام ؟ » .

أمر الناحية الثانية التي تخدمها المؤخرة فهي خلق مناسبة تمكن شو من التعليق على المسرحية . وهنا تواجهنا حقيقتان . أولهما أن شو اصطنع هذه المناسبة اصطناعا ولم تحبُّه هي من تلقاء نفسها . والثانية انه فعل هذا في حالة مسرحيته بديعة التكوين هي المسرحية الحالية . وهاتان الحقيقتان توضحان الى أى مدى يتغلب الداعية في برنارد شو على الكاتب المسرحي في كثير من الأحيان. ذلك أن المسرحية لم تكن في حاجة الى مؤخرة. ان هذه الأخيرة تقول بسذائجة وضعف درامي ما تقوله المسرحية بقوة ودهاء. بل الواقع ان المؤخرة انما هي تفسير - وتفسير غير لبق - لبعض العبارات ذات التأثير الدرامي الواضح ، التي ترد في المسرحية - عبارات من أمثال قول لادڤينو « هذه ليست نهايتها ، وانما هَي البداية » . وصيحة واريك فيما بعد: « نهايتها ? هيم ! لا أدرى ! » . أما الموضوع الثاني الذي تعالجه المؤخرة ، موضوع وحدة جون وانعزالها ، حتى بين أصدق أصدقائها ، وقلة استحقاق هؤلاء الأصدقاء لروح نبيل مثل روحها ، هذا الموضوع تعالجه المسرحية بقوة ونفاذ . ولهذا كله تظهر المؤخرة لنا كنوع من أنواع تجاوز قمة الحدث ، لأنها لا تقدم شيئًا جديدا .

وتعرض علينا مؤخرة: « مسرحية فاني الأولى » حالة مختلفة. أن هذه

⁽١) اقيم في بلدة مولڤيرن لعرض موسم كامل من مسرحيات شو .

المؤخرة لا علاقة حقيقية ألينها وبين المسرحية الداخلية وانما هي تصنع لها ، مع المدخل المسرح، مجرد اطار . وبالرغم من أن المسرحية الداخلية تناقش ويعلق عليها في هذه المؤخرة ، عن طريق النقاد ، فان نقاشهم لا يراد به أن يحمل على محمل الجد .

أما-الهدف من هذه المؤخرة فهو ليس الدفاع عن هذه المسرحية بالذات قدر ما هو الدفاع عن مسرح شو،عامة ، وذلك فى مزاج من الجد والهزل . وعلى هذا فان الوظيفة التى تؤديها المؤخرة هى أقرب الى وظيفة المقدمة العامة (غير المسرحة) منها الى وظيفة المؤخرة المسرحة التى نجدها فى « القديسة جون » ، أما السبب الذى حدا بشو الى ضم كل من هذه المؤخرة والمدخل الى المسرحية الداخلية فهو إنه لم يكن ، بغير هذه الطريقة ، ليستطيع اللي المسرحية الداخلية فهو إنه لم يكن ، بغير هذه الرئيسي من كتابة السخرية من النقاد دون أن يفسد على نفسه الهدف الرئيسي من كتابة المسرحية الداخلية ، وهو تصوير بعض المشاكل العاطفية والروحية لأفراد من الطبقة الوسطى .

غير أنه ليس من العسير علينا أن نتين أن محاولة شو هذه انما تفسد القضية التي تصدي للدفاع عنها . فنحن اذ نندمج في الضحك الساخر الذي تقدمه المؤخرة ، نولي ظهرنا للمغزى الجاد الذي تحمله المسرحية الداخلية ، ونلقى بالنا الى المشهد اللذيذ الذي يصور لنا شو فيه جماعة من النقاد الأغبياء المتأخرين ، يقعون في خطأ تلو خطأ وهم يحاولون عبثا الثعرف على شخصية كاتب المسرحية الداخلية .

بل الواقع ان بعضا مما يقوله فى نقد المسرحية الداخلية يلغى من عقولنا بعض الانطباعات الطيبة التى تركتها تلك المسرحية فى نفوسنا ، وذلك رغم أن شو يقصد بكلام هؤلاء النقاد أن يظهر لنا عباءهم — وهكذا نجد ، كما في حالة « القديسة جون » ان المؤخرة تصبح تجاوزا واضحا للقمة الدرامية ،

وان كان ثم اختلاف في حالة المسرحية الحالية. ذلك ان التجاوز هنا هو من بعض الوجوه ، تجاوز متعمد. انه يمثل — جزئيا — رغبة شو العفريتية في السخرية من أعماله ، وميله الى الضحك من جديته هو نفسه ، اذ تثور في نفسه رغبة مفاجئة تدفعه الى هذا الضحك. انها نزعة المهرج الى الضحك من نفسه ، في ذات الوقت الذي يضحك فيه من الآخرين. وهذا كله شيء جميل ، والذي يحدث فعلا أن شو يحصل على الضحك الذي يريده سواء لنفسه أو للنظارة . غير أن عمله المسرحي يدفع الثمن .

* * *

والفصل المضحك Comic Interlude هو آخر ما نناقشه هنا من ملحقات مسرحيات شو. ولو نظرنا الى هذا اللون من الملحقات فى ضوء علاقته بالمسرخ لوجدنا انه يمكن تقسيمه الى ثلاث مجموعات متمايزة . المجموعة الأولى يمثلها الفصل المضحك فى « الانسان والسوبرمان » وهو الذى يستغرق الفصل الثالث بأكمله من تلك المسرحية . هذا الفصل المضحك لا يعدو أن يكون شيئا مشبوكا الى المسرحية . ومهمته الرئيسية أن يحمل بين دفتيه الآراء السياسية والدينية والفنية والفلسفية التى يعبر عنها الكاتب والتى لا علاقة أساسية بينها وبين المسرحية . أما المجموعة الثانية فيمثلها الفصل المضحك فى «عربة التفاح» ، والمجموعة الثالثة ممثلة فى الفصل الذى نجده فى مسرحية « جزيرة جون بول الأخرى » .

ولو أننا أمعنا النظر فى أول هذه الفصول ، ذلك الذى نجده فى « الانسان والسوبرمان » ، لوجدنا أنه فى الواقع فصلان لا فصل واحد » . الفصل الأول يشتغل بتصوير قطاع طريق سيبرا نيقادا ، ويسخر فيه المؤلف من الاشتراكية النقابية ، التى يربطها باللصوصية النقابية . وهذا الفصل الأول يقوم بوظيفة الاطار لمنظر الجحيم ، الذى يتخذ لنفسه شكل ندوة

تعالج فيها المشاكل المتعددة التي يتعرض لها المنظر . والشكل الدرامي الذي يعطيه المؤلف للفصل الأول هو شكل الأوبرا كوميك ، بدون موسيقي . وهو شكل ملائم ، لأن الهدف الرئيسي لهذا الفصل هو الامتاع .

أما شكل البدوة الذي يتخذه منظر الجحيم ، فهو يلائم تمام الملاءمة الهدف التعليمي الذي يرمى اليه المنظر .

واذا أدخلنا فى الاعتبار أن منظر الجحيم ان هو الا مستودع وضع فيه شو آراء فلسفية معزولة الى حد كبير عن بقية المسرحية ، لوجدنا أنه يصبح — فى الواقع — شكلا آخر من أشكال المقدمة والمؤخرة ، وان كان يخالفها فى أنه ممسرح الى درجة ما .

هذا المستودع يشارك « دليل الثائر » الملحق بآخر المسرحية المطبوعة ، مهمته ومصيره . فكلا المرفقين موجه للجزء الجاد من جمه ور النظارة والقراء ، بينما خصص شو بقية المسرحية لطلاب التسلية ، وهذه البقية ان هي - في الواقع - الا فكاهة غرامية من النوع التقليدي ، تنتهي برواج ، مع قلب لموقفي الحبيب والحبيبة . وهكذا حاول شو ، عن طريق عزل الحزء الحاد من أفكاره فيما يشبه المقاصير ، أن يرضى طرفي التسلية والجد المتناقضين . على أن الواقع أثبت ان منظر الجحيم قلما يحظى بفرصة التمثيل مع بقية المسرحية ، بينما نجد أن « دليل الثائر » لا وجود له على المسرح وعلى هذا نجد ان النتيجة الفعلية لهذه الطريقة من طرق استرضاء الجماهير هي ابعاد الفكر في المسرحية الى أشكال من التأليف غير درامية . ورغم أن صلة هذه الأشكال بالمسرحية غير حيوية ، الا أنها مع ذلك جوهرية لأية محاولة لفهم المسرحية فهما صحيحا كاملا. هذا اذن هو الفن الجديد ، الذي تنبأ شو بأنه سيكون روائيا في أجزاء ، ووعظيا في أخرى ، ووصفيا في ثالثة ، وحواريا في رابعة ، ودراميا في خامسة . انه يقدم لنا نموذجا منه

هنا . غير ان النتيجة النهائية لهذا كله لا تقف عند مجرد أبعاد الفكر الى أشكال غير درامية من الكتابة ، أو خلق فن جديد مشكوك فى أمره . لقد لاحظ تولستوى بحق . وما لبث شو نفسه أن وافق على ملاحظاته ، أن الكاتب ، فى محاولته علاج أمر جاد فى جوهره ، علاجا فكاهيا (وذلك الأمر هو مشكلة الخير والشر ومستقبل الانسان) يعرض موضوعه لخطر الاستخفاف به ، دون أن ينجح فى ادخال « مضمون عقلى على الدراما الفارغة الرأس التى كانت مألوفة أيامه » (١) .

لقد مص الجمهور طبقة السكر التي تعلف حبة الدواء ، ثم ألقى بالحبة المرة جانبا وترك شو يجتر نصائحه .

والنوع الثانى من أنواع الفصل المضحك ، وثيق الصلة بالمسرحية ، لأنه تام الالتحام بها ، وهو بهذا يعد جزءا عضويا منها . ويمثل هذا النوع الفصل الذى نجده فى مسرحية شو « عربة التفاح » . ومما له مغزى هنا اننا نجد عنصرى الفكر والتسلية ملتحمين مع بعضهما البعض ، بينما هما يتواليان فى «الانسان والسو برمان» . ذلك أن العنصرين فى «عربة التفاح» هما نتيجة طبيعية لموقف درامى هو نفسه جزء لا يتجزأ من المسرحية . والفصل المضحك هنا ، بدلا من أن يكون عجرد ملحق مفروض فرضا على البناء الأصلى للمسرحية ، يقوم ليخدم غرضا دراميا محددا . انه يصور للجمهور شخصية ماجنس السياسى ، وماجنس الزوج . وعلى هذا فالفصل المضحك هو جزء من قامة ماجنس الدرامية ، والفكر الذى يصدر عن ماجنس خلال هذا الفصل ، والفكاهة التي يبديها ، كلها أجزاء درامية من شخصيته . وهى تكمل هذه الشخصية باحداث مقابلة بين ماجنس المحب وماجنس السياسى والزوج .

وفى نفس الوقت يؤدى هذا الفصل المهمة التقليدية للفصل المضحك (١) راجع هندرسون ص ٥٢٢ ، هامش ٧ ،

nterly

على المركزي وهي الترفيه عن الجمهور من عناء أزمة الفصل الأول السياسية ، ويحضرنا في الوقت نفسه للعناء المقبل في الفصل الثالث ، ذلك أن المسرحية ، كما قيل بحق ، أنما هي أزمة سياسية متصلة . وعلى هذا ، فحينما يدخل ماجنس الى مخدع عشيقته التماسا للراحة من عناء مهام الدولة ومتاعب الأسرة ، نشعر نحن أيضا اننا نستحق نفس الراحة . ونجد أنفسنا نأخذ نصيبنا

ولعل أعمق طريقة يستخدم بها الفصل المضحك في مسرح شو ما نجده في مسرحية « جزيرة جوَّن بول الأخرى » . الفصل المضحك هنا لا يظهر على المسرح ، وانها يصفه واحد لمن أشخاص المسرحية وهو دوران ، لجمع من مواطنيه اجتمعوا في دار العمة جودي . فأخذ دوران يحكي لهم ماكان من أمر الخنزير في سيارة بروودبينت ، وما جر تصرفه على بعض الناس من مصائب.

ولو نظرنا الى هذه الحادثة على المستوى السطحى ، فهي مجرد حادثة فكاهية تكاد تنشق لها الجنوب من فرط الضحك . وبهذه الطريقة ينظر اليها دوران ومواطنوه ، الذين لا يملون قط من الاستماع اليها مرارا وتكرارا . والحادثة على هذه المستوى ، تصبح مجرد سخرية من غباء وانتهازية بروودبينت ، الذي يدفعه حماسه للحصول على صوت انتخابي الى القا القا الفسه في مأزق سخيف مثير للضحك -

غير ان نفس هذه الحادثة يقصد بها أن تكون سخرية من أفراد الشعب الأيرلندي أيضا. قد يكون بروودبينت غبيا، وانتهازيا، بل ان الحادثة تظهره فعلا بكل ما هو عليه من غباء وسخافة . غير أنه ليس من الحمق بالقدر الذي وصل اليه دوران وجماعته ، رغم ذكائهم الظاهري . انه معتزم أن يستغل هذه الحادثة لصالحه . انه سيكسب أصوات أهل روسكالين بقصها عليهم . أما هم فماذا هم فاعلون ?

انهم سيدعون حبهم للنكات يعميهم عن الخطر المتمثل في بروودبينت . ففي سنوات قلائل سيقع هؤلاء الشطار كلهم في قبضة بروودبينت وكل ما يمثله . فماذا يجديهم ضحكهم اذ ذاك ? هذا ما يعنيه القس كيجان ، اذ يعلق على قصة دوران قائلا: « أنه الجحيم . انه الجحيم . فليس في غير الجحيم ناس يجدون في مثل هذه الحادثة مدعاة للإنشراح » .

والذي يدل على أن شو كان يرمي الى أن يكون هذا المعنى الشاني للفصل ، هو المعنى الأعمق له ، انه لا يظهر الحادثة المضحكة على المسرح ، وبهذا يحول دون أن ينصرف انتباهنا عن مغزى المنظر الى المنظر نفسه ، بكل ما يضحك فيه.

في كل ما تقدم ، ناقشنا مسرحيات شو على أساس الفصل التام بين قارىء المسرحية المطبوعة وجمهور النظارة الذي يذهب لرؤيتها تمثل على المسرح. وعلينا الآن أن نسأل: ماذا يكون حال ذلك الجزء من النظارة الذي لا يقوم عنده هذا الفصل بين شكلي المسرحية ? ماذا يكون حال أولئك الذين يقرأون المسرحية كاملة: من مقدمة الى نص الى مؤخرة . الى غير ذلك من الملحقات ، ثم يذهبون لرؤيتها تمثل ? . ان هؤلاء يكونون الجمهور المثالي لمسرحيات شو. وهم الذين سيضمنون أن تظل مسرحياته حية دائما في مسارح المستقبل. انهم - بكل تأكيد - هم الذين منحو شو كل هذا الصيت حتى الآن .

ومن هذه الزاوية تكون الملحقات قد بررت وجودها . لقد خلقت جمهورا خاصا بشو ، يقظا لأحسن مافى فنه ، متساهلا بازاء مافى هذا الفن من ضعف ، لأن هذا الضعف قد فسر له بادىء ذى بدأ . هذه الصفة التعريفية للملحقات في مسرح شو ، فطن اليها ر . ١. سكوت - جيمز ،

وقرر أنها السبب الرئيسي الذي من أجله لا يسقط شو بين شقى الرحى ، في طاحونة الدعاية والتسلية التي أنشأها في مسرحه . يقول سكوت حيمز « اذا وجدنا شو يفلت دون عقاب .. فهذا .. بصفة خاصة ، راجع الى أنه قد هيأ عقول النظارة لتقبل مسرحياته عن طريق مقدماته التي هي أكثر اقناعا بمراحل من المسرحيات . وهذا يفسر — الى حد ما — حقيقة واقعية ، وهي ان المسرحيات كانت بعد نشرها في كتب مع مقدماتها ، أكثر نجاحا بكثير لهي تمثيلها للمرة الشانية أو الشالئة منها في المرة الأولى » (١) .

الموروي واذن فجمهور شو ، اذ يذهب ليشاهد مسرحياته ، انما يذهب ليرى « الجزء الدرامي » من خليط الألوان الفنية الذي يتنبأ شو بأنه سيقوم يوما ما . أما الأجزاء الأخرى من ذلك الخليط — الرواية والعظة والوصف، فالنظارة يكونون قد قرأوها في المسرحيات المطبوعة قبل مجيئهم . واذن فالفرق الوحيد بين ما يقدمه شو الآن ، وبين الفن الجديد الذي سيقوم يوما ما هو ان الجزء الدرامي من الهن الجديد لن يمثل في المستقبل: وهكذا نجد مسرح شو يحتل مركزا وسطا بين رواية الماضي ، التي أعرض عنها شو في استياء ، وبين رواية المستقبل. أما هذه الأخيرة ، فنحن نلمح طرفا منها في الرواية القصيرة التي كتبها شو بعد سنوات من ممارسة الكتابة المسرحية ، والتي سماها: « زنجية تبحث عن الله » . اننا أذ نقرأ هذه الحكاية بعد اختبارنا للمسرحيات نحس أن شو يكتب على راحته في هذا اللون الأدبي. انه هنا قد رجع — الى حد ما — الى الكتابة الروائية ، وان كان يكتب دون محاولة لرسم الشخصيات ، وانما هو - ببساطة - قد اختار حكاية الخرافة وسيلة تعبير له ، ونثر فيها نقاشا وراء نقاش ، وألقى خلال النقاش

منظرا هزليا أو منظرين وأفاد من قدرته الكبيرة على كتابة الحوار الدرامى الفكه لشرح نظرياته وآرائه الفلسفية ثم أنهى القطعة حينما لم يعد لديه مزيد يقوله. والنتيجة أنه أخرج لنا عملا مليئا بالطرافة والتسلية ، الى جانب أنه يحمل بين دفتيه ، فى سهولة ودون اعلان ، الرسالة الفكرية التى أراد المؤلف أن يتقدم بها. ان هذه الحكاية تمتاز على « منظر الجحيم » فى مسرحية : « الانسان والسوبرمان » بالحركة والخلفية البدائية ، وبأن المرء يحس لدى قراءاتها ، بأن هذا اللون من الكتابة يلائم تماما موهبة الكاتب. انه يجمع بين الجدية والفكاهية ، الأمر الذى يسمح لهذه الموهبة بتمام التعبير . وهو الى هذا لا يكلف الكاتب أن يراعى ضرورة الكتابة المسرحية ، التى لم تسلس قيادتها تماما لقلم شو . ثم ان هذا اللون يؤلف بنجاح بين الرواية والدراما على صعيد واحد ، وقد حاول شو أن يستحدث بنجاح بين الرواية والدراما على صعيد واحد ، وقد حاول شو أن يستحدث مذا التوليف فى ميدان الدراما بمفرده فلم يوفق ، مما جعل النقاد يتهمونه بأن كتاباته للمسرح غير مسرحية .

Fifty Years of English Literature, 1900-50, p. 19.

نجد أن مسرحية « اندروكليس والأسد » هزلية فى شخوصها وحركتها المادية بينما هي ، فى روحها بيرليسك يسخر من المسرحية الدينية .

هذا ، بوجه عام هو وضع البيرليسك فى مسرح شو . غير أننا فى حالتين معينتين نجد أن المؤلف يخصص عملين كاملين من أعماله للبيرليسك بمفرده. وهذان العملان هما : « باشفيل العجيب » والشانى هو : « شهوة وسم وتحجر» . أما المسرحية الأولى فهي بيرليسك يسخر من المسرحية الاليزابيثية ذات الشعر المرسل ، وأما الشانية فهي بيرليسك يهدف الى تسخيف الميلودراما الحديثة .

* * *

يقول كلينتون - بادلى عن العمل الأول: «حينما كتب شو قصة غرام ملاكم محترف بالشعر الاليزابيشى ، لجأ الى أقدم حيل البيرابيسك قاطبة ، وتلك هى حيلة المفارقة» (١) . وعلى هذا نجده يسعى الى اضحاكنا . بارغامه الشعر الاليزابيشى الرصين على تقبل كل ما هو سوقى ومبتذل من معنى . انه فى الأسطر التالية يجعل ملاكما اسمه بارادايز ، يتقدم الى ملك الزولو ويتحدث عن نفسه بلغة سوقية هذه ترجمة لها تقاربها فى الروح والمعنى :

یا صاحب السمو ، أنت ، بلا قافیة ، شایف قدامك نفر بیكسب عیشه بالشرف من قبضة ایدیه . جایز مالیش الضی بتاع شویة الفنازیح ایاهم . ولكن ، علی كل حال ، محدش عمره كتبنی مخالفة — آه . وأنا وزنی میه ثمانیه وستین رطل .

الفصالاتاني

البيرليسك والفارس والميلودراما

القارس . ويكون هذان العنصران فيما بينهما جازءا جوهريا من كوميديا القارس . ويكون هذان العنصران فيما بينهما جازءا جوهريا من كوميديا شو . فنجدهما جنبا الى جنب في مسرحية : « اعتراض » التي يصفها الكاتب بأنها فارس ، وكذلك في مسرحية : « اندروكليس والأسد » ، وفي الجزاء من مسرحية « سوء زواج » .

والسب الذي من أجله يجتمع العنصران في كوميديا شو لا يستعصى على القهم . فهما أولا ينبعان من مصدر واحد من مصادر الكوميديا ، على القهم ، ثانيا ، يؤديان في كوميديا شو وظيفة واحدة ، تلك هي محاولة اخفاء وهما ، ثانيا ، يؤديان في كوميديا شو وظيفة واحدة ، تلك هي محاولة اخفاء حقيقة يحاول شو أحيانا أن يتملص منها وهي : أن بعض قصص مسرحياته وبعض شخصياتها ، تقليدي لا جدة فيه .

* * *

وهكذا نجد أن مسرحية : « الانسان والسلاح » هي في وقت واحد كوميديا هزلية (فارس) وبيرليسك تسخر من الكوميديا الرومانية . كذلك

(١) نوع من التأليف الشعرى أو الروائى أو المسرحى يهدف الى السخرية من الأفراد والعادات والأنظمة عن طريق محاكاتها جميعا بطريقة تبرز فيها من الأفراد والعادات والأنظمة الموضوع وتفاهته من جهة ، وبين الطريقة التمجيدية المقارنة الشديدة بين سخافة الموضوع وتفاهته من جهة أخرى ، أو بين جدية الموضوع وسموه وبين الطريقة النوقة التي يتناول بها ،

The Burlesque Tradition in the English Theatre After 1660, p. 121 (1)

تقريباً ، وعمرى ثلاثة وعشرين .

واللي عاوزني يلاقيني عند خمارة ريتشاردسون .

كل يوم - خمارة اسمها « الهلب الأزرق »

وبس ونربط على كده يا ريس وسلامتك وتعيش.

ان المفارقة هنا هي بين سوقية اللغة التي يستخدمها شخص وضيع النشأة ، وبين ما تتوقعه عادة من الشكل الشعرى المستخدم ، من معان سامية . هذا هو أحد ألوان المفارقة . وهناك لون آخر لا يتأتى من مجرد المقابلة بين الشكل الشعرى وبين شخص سوقي ، بل يمتد الى المقابلة بين ألفاظ الشعر الاليزابيثي نفسها ، وبين شخص مبتذل . ونجد مثلا لهذا ألفاظ الشعر الاليزابيثي نفسها ، وبين شخص مبتذل . ونجد مثلا لهذا اللون الأخير في كلام ميليش ، ممرن الملاكمة السوقي الانتهازي ، اذ يندب حظه الذي جعله ممرنا لملاكم ناكر للجميل ، مستخدما اللغة السامية التي نعرفها عن الدراما البطولية :

يا لسوء الطالع!

أيها المدرب للأبطال ، أيها الباني للعضلات

يا من ينتصر اللاعب نيابة عنه . الأبطال أنت تخلق

وسرعان ما ينقلبون عليك طغاة .

وثمة لون آخر من ألوان المفارقة نجده في كلام ليديا ، الفتاة الغنية المهذبة ، التي تنطق فجأة بكلمة عامية وسط ألفاظ __ رصينة متأنقة ، تصف معنى أنيقا ساميا :

ابن عمى يشكو ، باشفيل ، على « ببزبوز » ويرد عليها ابن عمها لوسيان محتجا :

ببزبوز !!! أين تعلمت هذه الكلمة الفظيعة ?

وهنا يطيل شو أمد النكتة ، فيجعل ليديا تستخدم الكلمة المحرمة مرة

أخرى فى مقطوعة تلقيها ، هى فى الواقع تقليد ساخر للمقطوعات الفخمة التى تلقيها البطلة عادة فى المسرحيات البطولية ، والتى تناقش نفسها فيها الحساب:

حقا ، انها لفظيعة . أفقلت : « بزيوز » ?

انما عنيت بعض الشراب. لماذا قلت « بزيوز » ?

أمسخورة أنا الأخرى ? « بزبوز » ! خسئت ! خسئت !

اني لأشعر ان شيئا كريها قد وصمني .

آه ، يا لوسيان ، كيف سولت لي نفسي أن أقول « بزبوز » ؟

هنا نجد التجديد يتلخص فى أن شو قد أعطى الكلمة العامية ، ليس لشخصية سوقية كما فى حالة بارادايز وانما لشخصية رفيعة مفروض فيها أن تكون شاعرية .

على ان استخدام المفارقة ليس قاصرا على المقابلة بين الأشخاص وبين الموضوع محتملات الشكل الشعرى . ان هناك مفارقة أكبر بين الشعر وبين الموضوع الذي يتناوله . يقول كلينتون — بادلى : « انه (شو) باكراهه الشكل الشعرى . . العتيق على تقبل موضوع معاصر . . انما يلجأ الى نفس الحيلة التي لجأ اليها فيلدنج من قبل لاضحاكنا ، حين وصف عراكا سوقيا في لغة تليق بمعركة من معارك هوميروس (١) . « غير أنه في الوقت الذي كان فيه فيدلينج يصطنع نكتة — ونكتة ليس من المؤكد انها سليمة الذوق — نجد شو يهدف من المقابلة بين الملاكمة وبين المجتمع المعاصر الى أن يعلق تعليقا ساخرا على ذلك المجتمع . على اننا سنتناول هذه الجدية في بيرلسك تعليقا ساخرا على ذلك المجتمع . على اننا سنتناول هذه الجدية في بيرلسك شو — وهي شيء غرب على روح البيرلسك الحق — في موضع آخر .

الله كلينتون المال من المصدر السابق الذكر • والعمل الذي يشير اليه كلينتون الدي هو :

وقد استخدم شو حيلة فكاهية أخرى من الحيل المتخلفة لنا من تراث البيرلسك ، وتلك هي حيلة السرقة المتعمدة . ففي « باشفيل العجيب » اقتباسات وتقليدات ساخرة كثيرة لأبيات من شكسيير ومارلو وكيرى .

ومن جهة أخرى يقول كلينتون ببادلى: ان ما أضافه شو الى تراث البرلسك هو « التجديد الذى أدخله على حيلة استخدام الشعر المرسل استخداما فكاهيا . فقد كان كل من بكنجهام ، وفيلدينج ، وشيريدان قد سخر ، عن طريق البيرلسك ، بشعر القرنين السابع ، والثامن عشر . أما شو فقد تناول بالتقليد الساخر شعر القرن السادس عشر ، فبدأ بهذا تقليدا حديدا تلقفه ماكس بيربوم فيما بعد ، واستفله في سخرية عامة من المسرحية الاليزابيثية » (١) . لقد أحس شو بأن الشعر المرسل الاليزابيثي يتيت للمؤلف الذي يريد أن يستعمله في بيرليسك ، الحرية « كي يستخدم كل المؤلف الذي يريد أن يستعمله في بيرليسك ، الحرية «كي يستخدم كل انواع الكلمات » من دارجة وفنية وخطابية وفنية مجهولة الأصل ، وأن يضحك من قرائه يستع نفسه باستعمال أشد ألوان التسبيهات اغرابا ، وأن يضحك من قرائه بايراد أكثر أشكال الكلام امعانا في الخيال والادعاء » (١)

ويذكر كلينتون - بادلى رأيا لويليم آرتشر فى « باشفيل العجيب » فيقول انه يرى أنها أحسن ما ظهر فى الأدب الإنجليزى من بيرليسك يسخر بالمسرحية الخطابية ، وأن مسرحيتى فيلدنج المشابهتين وهما : « توم ثمب » و « كرونون هو تون ثولوجوس » لا تدانيانها أبدا ، ثم ينتقل كلينتون - بادلى الى القول بأن من الممكن عقد مقارنة أفضل من هذه بين مسرحية شو وبين مسرحية فيلدنج المسماة : « مأساة كوفنت جاردن » . فالعملان يلتقيان فى أن كلا منهما يعالج موضوعا مبتذلا ، تحاول المسرحيتان - على

سبيل السخرية — أن ترفعاه الى مستوى المأساة . هذا بالاضافة الى أن فيلدنج قد صنع لنفسه . « فى تلك المسرحية .. نوعا من الشعر المرسل يشبه من قريب النوع الذى ابتدعه شو » (١) .

على أن شو ، خلافًا لما جرى عليه كتاب البيرليسك ، لا يقنع باستخدام هذا اللون من التأليف استخداما بسيطا لا هدف له . فبينما نجد ان كتاب البيرليسك لا يرمون من وراء كتاباتهم الى أبعد من الدعابة ، ولا يقصدون الا أن يضحكوا ، هم وغيرهم على ما يكتبون ، نجد شو يجنح الى الوعظ والتعليم . وعلى هذا فهو فى « باشفيل العجيب » يجعل ملك الزولو يلقى خطابا طويلا يهاجم فيه أخلاقيات الحياة فى بريطانيا ، كما يجعل كاشيل الملاكم ، يلقى مقطوعات طويلة ينتقد فيها الأوضاع الاجتماعية (٢) ، أذ هو يشرح وضعه فى المجتمع للفتاة التى يحبها ، وهى ليديا .

وما تأخذه على هذه الخطب هو ، ليس مجرد انها تعظ وتعلم ، بل انها ، تفعل هذا بطريقة معارضة لروح البيرليسك ، فبرنارد شو يحمل فيها الأشخاص وما يقولونه على محمل الجد . بينما البيرليسك الحق - كى يحقق أهدافه تحقيقا كاملا - يجنح الى تناول الناس والأشياء جميعا تناولا خفيفا ، بل نزقا .

غير أن شو يخرج على هذه القاعدة فهو ، مثلا ، يصور منظرا تطلب فيه ليديا ، الفتاة المثرية ، الى حبيبها كاشيل أن يترك مهنته المخجلة — مهنة الملاكمة — ويصبح من الوجهاء . وهنا يندفع كاشيل فى خطبة طويلة يقارن فيها بين مهنته وبين من لا عمل لهم من السادة الأثرياء :

أكون وجيها ! كاشيل بيرون ينحط

⁽۱) ذكر المدر سابقا • ص ۱۲۲ •

⁽٢) مقدمة شو لمسرحية « باشڤيل العجيب » ٠

⁽أ) ذكر المصدر شَابِقًا ص ١٣٢٠

۱۲) صفحات ۱۰۶ - ۱۰۸ من المسرحية · طبعة كونستابول ·

ليديا: اسأله لى فسحة من الوقت. يا لسلطان الثروة الزائف! ان مسافر الدرجة الثالثة يركب، دون رقيب أتى شاء ومتى: التزامات الذليلة

تنتظره كل ساعة : وقطارات النفق الأرضى ، بجياد سباق لا تكل أبدا ، تخطفه من مكان لمكان

أما نحن الأثرياء ٤ فعبيد جيادنا .

تحت رحمة كل برد يصيبها نحن . نخزن أنفسنا في القصور اذا ما سعل أحدها أو أعرض عن التبن .

ويعترف شو فى مقدمة المسرحية بأن تنصل كاشيل بيرون من لقب وجيه ، وخطاب ملك الزولو قد أثرا على النظارة فى كل مرة مثلت فيها المسرحية تأثيرا عكسيا . فقد نظرت اليها الجماهير « ليس علىأنها تقليد لمأساة ، بل مأساة حقيقية » (۱) ، ثم يضيف انها فى الواقع فكاهة ومأساة فى نفس الوقت ، وهو بهذا يعنى ، ضمنيا ، أنه أراد للفكاهة والمأساة أن تسيرا جنبا الى جنب . على أن هذا مناف لروح البيرلسك الحق ، وكل ما يتخلف لنا فعلا فى هذه الحالة هو احساسنا بسوء وضع العناصر التراجيدية فى هذه السطور ، وشعورنا بأن ثمة مناسبة لكتابة بيرلسك من الطراز الأول ، قد ضيعت بغير حكمة .

* * *

٢ - ورث شو الفارس عن بعض الاتجاهات التي اتجهها ذلك النوع
 من المسرحيات المعروف باسم: «المسرحية المحكمة» ، اذ تخلصت اليه هذه
 الاتجاهات خلال كتابات الكاتبين المسرحيين سنكريب ولابيش. كما ان شو

حتى يصبح الرجل يراهن على"! المغفل الذي أتملقه نظير حفنة من النقود كل درس .. الخ

ونظن لأول وهلة ان هذه هي احدى مفارقات شو المشهورة أراد بها أن يعمق من التأثير الفكاهي للمقطوعة ، ولكننا سرعان ما نجد هذه السطور:

لىدىا

ليس حتما أن تصبح وجيها خاملا ولكن أنت عندي وجيه بالموهبة

كاشىيل:

هذا العزاء يقدم للخاسر ، يا ليديا ، وليس فى طبعى أن أقبله . عندما يدخل أصدقاؤك الانتخاب ، ثم ، عند الصندوق ، يندمون على قلة تبصرهم ، ترينهم دائما يعلنون انهم فازوا بنصر أدبى .. الخ (١) .

هنا تنقطع الصلة بين هذه السطور وبين البيرلسك ، وتصبح الأبيات نقدا اجتماعيا جادا ، الفكاهة فيه لا تتعدى السطح . ومثل هذا يمكن أن يقال ، والى درجة أكبر ، عن المقطوعة التى يلقيها ملك الزولو ، حيث النغم السائد نغم غاضب متشف ، الأمر الذى يستبعد أى تأثير كوميدى أصلا .

على أن شو ، حين يطرح جانبا ناحية العظات الأخلاقية الجادة ، يستطيع أن يكون رائق الفكاهة . ولنأخذ القطعة التالية مثالا ، وفيها ينبه باشفيل ، كبير الخدم ، سيدته الى أن سائق عربتها ينتظرها بالباب ، نافذ الصبر . فتقول ليديا فى تقليد رائع للمسرحية الاليزابيثية :

⁽١) ص ٨٧ من المقدمة •

١١١) المسرحية ، ص ١٠٥٠

تأثر أيضا بما فى التراث المسرحى البريطاني ذاته من فارس ، فذلك التراث يمتد فيه خيط متصل من الفارس بدأ ببداية مسرحية القرون الوسطى .

ولقد استخدم شو الفارس استخداما جريئا ومتعمدا ، لأنه وافق مزاجه الشخصي موافقة تامة ، وهذا المزاج ، كما هو معروف ، كان يهش لكل ما هو لذيذ في سخافته ، وكل ما هو معكوس الوضع . كما رخب شو بالفارس لأنه لاءم ملاءمة ممتازة طريقته في الكتابة للمسرح ، وهي طريقة تعتمد في مؤثراتها الرئيسية على المفارقات الغربية ، والأوضاع الدرامية المقلوبة ، وترمى الى احداث انطباعات باهرة مدهشة . يقول مارتن لام: « في مسرحية الانسان والسلاح » لجأ (شو) الى الفوديفيل - فارس الفرنسي . وهو القالب الذي صب فيه عددا من أحسن مسرحياته ، وخاصة مسرحية ذائعة الصيت: « الانسان والسوبرمان » هذا الفارس الطليق ، الذي يتحول أحيانا الى أوبرا - كوميك ، وأحيانا الى أوبريت بل والى رڤيو ٤ يوافق أهداف شو كل الموافقة . ذلك انه اذ كان يلقى بنفسه بكل تصميم في خضم السخافات اللذيذة والممعنة في الغرابة التي يحتويها الفارس ، كان يخدم هدفه الاجتماعي خدمة أكبر مما لو استخدم طريقة أكثر جدية ، لأن أحدا اذ ذاك لم يكن يستطيع أن يرد عليه ردا جادا واحدا بالاعتراض » (١)

ويقر شو بدينه لمن سلفه من كتاب كثيرين فى مقدمة مجلد: « ثلاث مسرحيات للمتطهرين » . فيقول: « من وجهة نظر التكنيك ، أجدنى غير قادر على أن أكتب بغير الطريقة التى سار عليها من سلف من كتاب مسرحين . . ان قصصى هى القصص القديمة ، وشخصياتى هى شخصيات المهرجة Columbine وشخصية المغفل للهرج المهرجة المهرجة وصفحية المعنية المعنية المعربية المعربية

وذى السروال الطويل. Pantaloon .. وحياى المسرحية وتشويقاتى واثاراتي ونكاتي هي نفسها التي كانت سائدة وأنا مازلت صبيا » (١) .

هذا القول صحيح تماما من وجهة نظر الشكل ، وفيما عدا هذا ، علينا أن نقرر أن قبول شو للفارس لم يكن قبولا مطلقا ، فكما يلاحظ لام بحق ، يلذ لشو « أن يقدم آراءه البالغة العصرية من خلال الأشكال القديمة ولكنه يسخر من هذه الأشكال أذ هو يستخدمها . وهو يسمح لشخصياته بأن تلعب الأدوار التقليدية على السطح فقط ، ولكنه تحت السطح يغير من طبائعها تغييرا كاملا » (٢) .

一米 * *

غير ان وجود الفارس في مسرح شو يرجع الي أسباب أخرى غير التراث المسرحي، أسباب تتعلق بطبيعة وحدود المسرح الطبيعي الذي يمثل شو أحد أركانه الهامة. ذلك ان المسرحية الطبيعية انبثقت الى الوجود كرد فعل مضاد للمسرحية المحكمة ذات الطبيعة الآلية. وفي حالة شو، لم تكتف الثورة بمهاجمة الناحية الآلية في البناء بل تعديما الى الهجوم على فكرة الحبكة ذاتها وكانت النتيجة أن أصيبت مسرحيات شو بالهزال ، سواء في القصة أو تصوير الشخصيات. وكان لا مفر لاخفاء الهزال — من اللجوء للفارس.

وهكذا نجد أن الفارس فى مسرح شو يتخذ ثلاثة أوضاع محددة . انه موجود كعنصر أساسى ، تخلص الى شو عبر القرون عن طريق مسرح النصف الثانى من القرن التاسع عشر خاصة وعن طريق غير هذا من القنوات..

Modern Drama, p. 262.

⁽١) ص ٣٨ من المقدمة •

⁽٢) ذكر سابقا ص ٢٦٢٠

وهو قائم أيضا كى يسخر من شكل مسرحية الفارس ذاته ، ومن مضمون هذه المسرحية أيضا ، كما هو واضح فى مسرحية : « الانسان والسلاح ». وهو كذلك يتخذ وسيلة لاخفاء عيوب معين ق فى الحبكة وتصوير الشخصيات .

* * *

وثانى هذه الأوضاع يربط شو بكاتب مشهور من كتاب كوميديا الفارس فى القرن التاسع عشر وهو ديكنز, ذلك ان عملية السخرية من شكل الفارس وموضوعه كانت أحد جوانب حملة أوسع نطاقا تستهدف الاصلاح واعادة التنظيم ، وهى حملة اشترك قيها ديكنز فى حوالى السنوات العشرين الأخيرة من حياته ، كما ساهم فيها شو أيضا طيلة عمره ، وكان الفارس سلاحا من أهم أسلحة النضال فى سبيل هذا الاصلاح . ولقد تعلم شو على يدى ديكنز دروسا نافعة كثيرة فى وسائل استخدام هذا السلاح اللطيف ، يدى ديكنز دروسا نافعة كثيرة فى وسائل استخدام هذا السلاح اللطيف ، مسرحيات شو .

والعمل الممثل الذي نختاره من ديكنز هو: «دوريت الصغيرة» . انها رواية كان شو يشعر بمغزاها العميق شعورا تاما(۱) . ذلك ان السخرية السياسية التي تحتويها الرواية ، وسخافة «مكتب الدوران حول الموضوع» و «مؤسسة عدم التنفيذ» ، الى جوار النقد الاجتماعي الحاد الذي يتضمنه وصف ديكنز لآل بارناكيل وآل ميردل ، والصور التي يرسمها لهم ، كل هذا قريب من روح شو . ثم ان شو يفيد من بعض موضوعات الرواية مثل موضوع أصحاب البيوت الخربة المؤجرة . بل انه ينقل احدى شخصيات الرواية ، وهي مسيز كلينام ، دون تغيير يذكر ، ويستخدمها في شخصيات الرواية ، وهي مسيز كلينام ، دون تغيير يذكر ، ويستخدمها في

مسرحية: « تلميذ الشيطان » ويطلق عليها اسم مسيز دادچين . كل هـذا يبرر أن نختار رواية « دوريت الصغيرة » كمصدر رئيسى من مصادر تأثير ديكنز على شو ، فى ناحية استخدام الفارس .

كان ديكنز يلجأ الى حيلة أثيرة لديه كلما أراد أن يحقق تأثيرا ناجحا للفارس فى نفوس قرائه ، وتقضى هذه الحيلة بانشاء علاقة متخيلة بين الأحياء والحماد . وعادة تكون هذه العلاقة المتخيلة جرزا من نموذج مرسوم ، تدخل فى تضاعيفه أشياء مختلفة لا يربطها فى الواقع رابط ما ، ولكن فكاهة الكاتب الخالصة وذكاءه وفصاحته ، تجعلها تبدو — مؤقتا — وكأن رابطا ما يربطها .

وفى رواية: « دوريت الصغيرة » أمثلة عديدة من أمثلة استخدام هذه الحيلة ، هذا مثل طيب بينها . يقول ديكنز: كان الأثاث رسميا ، وقورا ، كأحد رجال جماعة الأصدقاء (كويكرز) ! ولكنه كان أيضا يلقى عناية طيبة ، فكان لمنظره فى النفوس من الوقع ما يكون لكل شيء أو شخص طيبة ، فكان لمنظره فى النفوس من الوقع ما يكون لكل شيء أو شخص — ابتداء من الآدمى حتى كرسى الخشب — يراد به أن يكون كثير النفع قليل النفقة . وكانت هناك ساعة وقور ، تقول : تيك تيك فى مكان ما على السلم ،) وفى المكان ذاته طائر أخرس الأغنية ، ينقر قفصه ، كأنما هو السلم ،) وفى المكان ذاته طائر أخرس الأغنية ، ينقر قفصه ، كأنما هو الآخر يقول : تيك النار فى مدفأة غرفة الجلوس تقول : تيك تيك . وكان فى الغرفة شخص واحد فقط يجلس قرب النار ، وساعة جيبه تدق : تيك تيك بصوت عال .. رجل متقدم فى العمر ، كانت النار تنعكس على حاجبيه الأملسين الأشيبين فيبدوان كما لو كانا يرقصان مع دقات : تيك تبك به .

هنا نجد المؤلف بنشأ علاقة تحقير بين أثاث الغرفة وبين الشخص الجالس قرب النار ، ويبنى هذه العلاقة على أساس المظهر ودرجة التقادم

⁽١) كتب شو تقييما للرواية في مقدمة لرواية : « مستقبل عظيم » •

فى كل ، فالشيئان ، كما يصورهما وقوران يجمعان بين حسن المنظر وقلة النفقات . هذه العلاقة يلمح لها الكاتب أولا حينما يقول : « من الآدمى الى كرسى الخشب » ، ثم ينتقل من التلميح الى علاقة ساخرة أشد صراحة ، فيربط بين أحد مقتنيات الرجل (الساعة) وبين نغمة الرتبك تيك التى تسود المنظر بأكمله . وأخيرا يدعم ديكنز أثر الفارس هذا الذى حققه فيتخيل ان حاجبي الرجل يرقصان على النغم العام .

هذه الحيلة يلجأ اليها شو ليلقى هو الآخر ضوءا ساخرا على احدى شخصيات مسرحيته: « الانسان والسوبرمان » ، وهى شخصية روبيك رامسيدين . انه يصف لنا رامسيدين فى الارشادات الافتتاحية للمسرحية ، اذ هو يتهيأ لاستعراض بريده الصباحى ، جالسا فى مكتبه . يقول شو : « المكتب ، مؤثث بأناقة ومتانة تنبئان بثروة صاحبة . لا بقعة واحدة من التراب يمكن رؤيتها : .. حتى قمة رأس روبيك قد تناولها التلميع وأصبح من الممكن ، فى يوم مشرق ، أن يرسل بها صاحبها اشارات ضوئية لا تحمل أوامره ، الى المعسكرات البعيدة الهوذلك بمجرد أن يحنى رأسه .. انه يلبس سترة سوداء ، وصديريا أبيض.. وسروالا لا هو بالأسود ولا بالأزرق الواضح ، بل هو خليط من ألوان لا حصر لها ، ابتدعها صناع الأقمشة ، كى تلائم معتقدات الوجهاء من الناس » .

من السهل هنا أن نتبين ان التكنيك فى القطعتين من نفس الطراز . فهنا ، كما فى ديكنز لا يجمع المؤلف بين اخلاط من الأشياء فى نموذج واحد ، عن طريق علاقة بينها متخيلة .

فالأثاث يشبه روبيك فى المظر سهده هى المرحلة الأولى ، وهى مجرد تلميح . ثم ينتقل التلميح الى التصريح ، فيقول المؤلف لنا ان رأس روبيك والأثاث كلاهما ملمع وناعم . ثم يتجاوز الكاتب هذاه المرحلة الى مرحلة

وثمة حيلة أخرى يلجأ لها ديكنز هي حيلة المقابلة . انه يجمع هنا بين شيئين مختلفين وان كان يربطهما رابط ما ، ثم يستخدم الواحد منهما كتعليق على الآخر . وهذا مثل من « دوريت الصغيرة » يوضح لنا ما يفعله في هذا السبيل . لا زلنا تتحدث عن « الرجل » الذي ورد ذكره في الاقتباس الأول:

« فى مواجهته .. صورة تمثل صبيا ، يستطيع كل من يراها أن يتبين فيها صورة ... (الرجل) كما كان فى العاشرة ... هنا نفس الوجه والجبهة الأملسين ، ونفس العينين الزرقاوين الهادئتين ، ونفس الهيئة الساكنة . بالطبع لم تظهر فى الصورة الصلعة اللامعة ، التى يزيد من حجمها انها تلمع كثيرا ، ولم يظهر أيضا الشعر الأشنب عند جانبى الرأس ومؤخرته ... ذلك الشعر الذى يبدو الآن حانيا رحيما ، لمجرد أن أحدا لم يقصه ... لم يظهر كل هذا فى الطفل كظهوره فى العجوز . ومع هذا ففى الكائن الملائكى الذى يحمل فى يده شوكة التبن كانت تبدو الملامح الأولى لذلك الأب الروحى الذى فقد حذاءه » .

هنا نجد الفارس كامنا فى الايحاء الضمنى الذى يكمن فى القطعة ، والذى يدعونا الى تخيل الرجل العجوز وقد ارتد ملاكا عمره عشرة أعوام وتخيل طفل العاشرة وقد أصبح عجوزا .

ان التداخل بين الصورتين ، وما يحمله من تشويه يهيىء لنا الجانب الفكاهى فى المقابلة . والى جوار هذا ، نجد التعليق الساخر الذى تنتجه هذه المقابلة ، فان الصورة ، رغم اختلافها اختلافا بينا عن شكل الرجل العجوز ، تحمل معنى حقيقته فى الواقع . فالصورة تمثل وضعا متخذا عن عمد دون أن يعلم ، يتظاهر بنفس الطريقة التى يتظاهر

بها الآن الرجل العجوز . اننا نحكم على الصبى بما آل اليه العجوز ، فهذا الأخير يتظاهر هو الآخر بأنه شخص خيرٌ ، وان كان في الواقع شريرا .

فى شو نجد العلاقة بين الصورة وبين الكائن الحى أكثر حيوية ، وان لم تكن أقل مغزى .

أما الهدف فهو نفس هدف ديكنز: المقابلة والتعليق، والمشل الذي الحتربًاء من شو دليلا على ما تقدم، هو جزء من الفصل الأول من « الانسان والسويرمان »:

رامسيدين . (فى نفاد صبر) هذه الفتاة مجنونة بشىء اسمه واجبها نحو أبويها (يندفع ماشيا ، كثور مطارد الامتجها ناحية صورة جون برايت ، التى لا يبدو فيها عطف عليه . واذا هو يتحدث ، ينحو نحو هربرت منبسر ، وهو يدخن من الغضب ، ولكن سبنسر يستقبله فى برود) .

هنا ينبع الفارس من عدة مصادر . يوحى به الينا المؤلف عن طريق فكرة لذيذة في سخافاتها ، تلك هي ان الصورة تستطيع أن تهمل ، وتحتقر . هذه الفكرة سرعان ما تتدعم بالمقابلة بين الشخصيات العظيمة التي تمثلها الصورة وبين الثور الهائج الذي يندفع مارا بها ، والذي يظهر نفسه بمظهر المغفل ، اذ هو يفعل هذا . ثم ان الكلمات الفارغة التي ينطق بها رامسيدين بعد هذا مباشرة تعمق من أثر المقابلة بين الصور وبينه . انه يفخر بأنه قد وقف دائما الى جانب المساواة وحرية الاعتقاد ، ولكن عزمه على اكراه كل من آن واكتافيوس على منع صديقهما تانر من دخول البيت ، يكشف عن زيف واكتافيوس على منع صديقهما تانر من دخول البيت ، يكشف عن زيف هذا الموقف . ان المقابلة تتم هنا بين الأحرار الحقيقيين الذين تمثلهم الصور ، والذين طواهم الوقت ، وبين الحر الزائف الذي لا يزال حيا يسعى .

الى جوار هذا هناك طريقة الكاريكاتيور ، التى يستخدمها كل من شو وديكنز لخلق مؤثرات فارس . فنجد ديكنز فى رواية : « دوريت الصغيرة »

يختار ميزتين فى اثنتين من شخصياته هما رأس مستر كاسبى الأصلع وصدر مسير ميردل العريض ، ولا يزال يعظم من شأنيهما عن طريق حلقات متصلة من الأوصاف والايحاءات والاستعارات والنكات ، حتى ينتهى بهما الأمر الى آن يصبحا قسمتين مستقلتين تقريبا عن باقى قسمات الشخصيتين . وهنا يسمى ديكنز مستر كاسبى : الرأس ، ومسير ميردل : الصدر .

ويستخدم شو نفس هذه الطريقة في الفصل الثاني من « الانسان والسوبرمان » . فحينما يبدأ الفصل ، نجد تانر واقفا يرقب ساقين قويتين ، ترتديان حلة العمال ، ثم تتحدث الساقان ، ويعين تانر صاحبهما على الخروج من تحت السيارة ، وهنا تنبين ان الساقين هما لسائقي السيارة .

هناك بالطبع ، فارق بين الحالتين . لأن الساقين ليستا – عادة – القسمتين ، المميزتين للسائق . غير ان روح الكتابة في الحالتين واحدة . ان شو ينظر الى السائق في وضعه تحت السيارة ، فيجد ان ساقيه هما أهم ما يميزه ، وهنا يلجأ الى أسلوب الكاريكيتور ، فيعزل الساقين عن باقى الجسم ، ويسمى الرجل باسم جزأين فقط من أجزاء جسمه ، وهذا – أساسا – ما يفعله ديكنز ، والتأثير – في الحالتين – واحد .

ويشير شو فى مقدمته لرواية: « مستقبل عظيم » لشخصيتى الشابين الفارغى الرأس سباركلر وبارناكل. فيقول: بينما أنت تضحك من سباركلر وبارناكل الصغير ، نجد ان ديكنز جاد كل الجدة: انه يريد أن يقول ان على انجلترا أن تتخلص منهما لو أريد لها أن تكسب معركة البقاء ».

على أن اشتغال شو بنموذج الشخص الفارغ الرأس هو أقل من هذا جهامة ، وأكثر طيبة قلب . انه أكثر رغبة فى التلهى به من ديكنز ، الذى يشوبضحكه من النموذج شىء كثير من الاحتقار . غير ان كلا من الكاتبين يستخدم نفس الحيل لاظهار تفاهة شأن أمثال سباركلر وبارناكيل . هناك

مثلا حيلة الترديد الآلى الألفاظ الو تعبيرات مختارة . بارناكلُ مثلا يردد دائما عبارة : « أوه .. اسمع .. انظر لى ! » وسباركلر يجد ان كل فتاة معقولة » .

أما شو ، فلعل أقرب شخصية فى مسرحه لهاتين الشخصيتين هى شخصية تشارلز لوماكس ، فى مسرحية : « ماجور باربارا » .

انه هو الآخر يردد: «أوه .. اسمع »: و « انت عارف » و « أليس كذاك »: غير انه أقرب الى سباركلر منه الى بارناكل: لقد كان ديكنز أقسى على بارناكل منه على سباركلر ، لأن الأول أشد اتصالا بالفساد السياسي الذي كان ديكنز يهاجمه: أما سباركلر فهو مجرد مكسال متلاف ، قوهو بشارك لوماكس في كونه أحد شبان الوجهاء من طلاب اللذة ، مثله في هذا مثل عشرات غيره .

الى جوار هذا نجد ان كلا من ديكنز وشو يقابلان بين الشبان فارغى الرقوس الذين يرسمانهم وبين شخصيات أقوى بنية وأشد مراسا ، وذلك بهدف تعميق احساسنا بتفاهة الأول . فديكنز » يقابل بين سباركلر وآمى ، التي تستخدمه كما يستخدم العبد . أما بارناكيل فيصدم به مستر كلينام ، فتظهر تفاهة الأول الى درجة تدعو للرثاء . وفى « ماجور باربارا » يصطدم لوماكس بليدى بريتومارت ، القوية ، المتسلطة فنضحك لهذا الصدام ، ثم يتعامل لوماكس مع باربارا وما تحمله من عناصر المأساة ، فتنتج عن المقابلة بينهمل أحاسيس تثير فينا الرثاء .

* * *

هذه ، اذن ، هي بعض الحالات التي يستخدم فيها شو عنصر الفارس ، متأثرا في هذا أثر ديكنز ، ومحققا نفس النتائج .

غير أن ثمة خلافا في طبيعة الفارس لدى الكاتبين. فعندما لا يكون

الفارس مجرد انتشاء ؟ وعندما يوضع فى خدمة هدف معين » نجد انه لدى شو أكثر تمييزا منه عند ديكنز . فى « دوريت الصغيرة » — مثلا ؛ يسمح ديكنز لروح الفارس عنده أن تشك بالدبابيس أناسا لا يضايقونه فى شىء . من المفهوم طبعا أن يسخر من بارناكيل وسباركلر ، فهما — وبخاصة الأول — خصماه الاجتماعيان والسياسيان . أما أن يسخر ديكنز كل هذه السخرية القاسية من الأرملة فلورا ، وهى نفسها ضحية من ضحايا المجتمع الذى كان ديكنز يهاجمه من أجل ما أوقع من ضر بأسرة دوريت ، أما أن يضحك ديكنز فى خبث من عمة مستر ف ، وهى عجوز مخبولة مسكينة لم تؤذ أحدا ، فهذا ، فى رأينا ، شىء من فقدان السيطرة على النفس .

أما شو فانه يختص خصومه السياسيين والاجتماعيين والفكريين بسخرياته ، وذلك في الحالات التي يستخدم فيها الفارس أداة للنقد . ولقد رأينا كيف يسخر من رامسيدين في مسرحية : « الانسان والسوبرمان » . وهناك حالة أشد من هذه وضوحا ، هي حالة بروودبينت في مسرحية : «جزيرة جون بول الأخرى » . ان الفارس يستخدم هنا للتقليل من شأن بروودبينت ، الذي لا يكن له شو أي ود . ونفس التناول القائم على الفارس نجده في حالة مارشبانكس (كانديدا) ، الذي يحاول شو أن ينقص من قيمته لأنه يمثل الرومانية ، وهذه جعل شو همه أن يهاجمها .

بعد هذه النظرة السريعة فى أصول ومصادر الفارس فى مسرّح شو ، ننتقل الى دراسة له أشد تفحصا .

فى برنامج تحليلى (١) وزعه شو على جمهور النظارة أيام اخراج مسرحية: « اندروكليس والأسد » فى نيويورك عام ١٩١٥ ، يحذر المؤلف جمهوره من أن يخلط بين عناصر الجد والفكاهة فى المسرحية ، ثم ينتقل

⁽١) نقل هندرسيون (ذكر سابقا) البرنامج كاملا ٠ ص ٠ ص ٣٤ ٥ ٧ .

الى التأكيد بأن هذه العناصر موجودة فى وقت واحد وفى صعيد واحد ، وأن المؤلف قد أراد لهما أن يكونا كذلك ، وأنه لم يختلط عليه الأمر بشأنها ، كما قد يتبادر للبعض ، وأن الصدمة التى تحدث فى عقل المشاهد تتيجة اجتماع الفارس بالعنصر الجاد فى المسرحية هى بالذات الهدف الذى رمى اليه المؤلف . انه يقصد بهذه الصدمة أن يوقظ الجزء الغافل من الجمهور الى تعدد أوجه المغزى الخلقى الذى تتضمنه المسرحية .

وبعبارة أخرى ، يحاول شو ، عن طريق جرعة مضاعفة من المقابلة ، ان يحقق الهدف التقليدى للبيرلسك والفارس ، وهو خلع العظماء من كراسى الشرف ، وانزالهم الى مرتبة العاديين من الناس والالقاء بهم الى خضم حوادث كل يوم . وهو — بوجه عام — ما ينبغى أن يعد هدفا لمسرح شه اطلاقا .

أما العظماء الذين يود شو أن يخلعهم قهم ، فى هذه المسرحية ، كثيرون . هناك أولاروقبل كل شيء الفكرة القائلة بأن الدين والمرح لا يجتمعان . ولكي يعطم شو هذه الفكرة ، يختار شكل البانتوميم للتعبير عن موضوع بالغ الجدية هو الاضطهاد الديني . ان البانتوميم يحقق هدفا يرمي شو اليه بالذات ، الا وهو النزول بطريقة التناول الى مستوى مباهج الأطفال ، بشرط ألا ينال الموضوع ضر من جراء هذا النزول ، ذلك انه لا مانع لدى المؤلف من أن يظل موضوعه بالغ الجدية رغم الشكل الهازل الذي يأخذه ذلك الموضوع . أما المفارقة الكبيرة التي تنتج عن هذا التضارب بين الموضوع والشكل فانها تجعل الصدمة التي أشار اليها شو سابقا أشد بين الموضوع والشكل فانها تجعل الصدمة التي أشار اليها شو سابقا أشد في وصف الفوضي التي حدثت في عقول النظارة الذين شاهدوا المسرحية في وصف الفوضي التي حدثت في عقول النظارة الذين شاهدوا المسرحية لدى اخراجها في لندن ، تنم بلا مواربة عن نشوته بهذا الذي حدث . يقول

شو: « ما ان تمكن النظارة التقليديون من الملائمة بين أنفسهم .. وبين حوادث الكوميديا الساخرة في المسرحية ، حتى وجدوا أنفسهم ينغمسون دون لحظة واحدة من الاعداد في أعمق حقائق الدين .. وقبل أن يفيقوا من ذهولهم .. اذ بهم يجدون أنفسهم مرة أخرى بين أحضان البانتوميم . وهكذا مضت المسرحية ، وهي تزداد تخويفا باضطراد .. حتى اجتمع في لحظة واحدة على المسرح الفكاهة والسخرية والدراسة التاريخية للعادات والشخصيات ، والهدف العميق البالغ الجدية ، وأخذ يتنازع كثيرا من النظارة الضحك مرة ، والفزع مرة أخرى ، الى جانب الصدمة التي أقلقتهم كشيرا .. الى أن تركوا المسرح وهم يمزقون ثيابهم .. ويصرخون : كفرى » (١) .

ثم فكرة أخرى خاطئة يريد شو أن يهاجمها ، وتلك ان القائمين بالاضطهاد هم بالضرورة وحوش قاسية قلوبهم ، وأن المتطهرين هم شهداء شجعان لا تلحقهم عيوب أو تشوبهم شوائب ، وأنهم يمشون الى حتفهم دون ان يختلج لهم طرف .

هنا أيضا يخدم الباتتومايم أغراض شو . فهو يكتب للمسرحية مدخلا طريفا يجعل فيه أندروكليس، أحب الشهداء في المسرحية الى نفوسنا، واحدا من شخصيات البانتوميم المألوفة، فهو طيب القلب، شاذ الطباع، أقرب ما يكون الى الطفل في حبه لكل الحيوانات. وهو يجعل له « زوجة من زوجات البانتومايم، بل انها في رأى وورد زوجة البانتوميم المثالية» (٢). ومع كل هذا التناول الفكاهي لشخصيته فان ايماننا بصدق واخلاص ومع كل هذا التناول الفكاهي لشخصيته فان ايماننا بصدق واخلاص أندروكليس لا يتزعزع. ان شو يجعله هو ولاڤينيا والكابتن، من أصفياء

⁽١) برُنامج شو التحليلي _ سبق ذكره ٠

⁽۲) في كتابه: برنارد شو · ذكر سابقا · ص ۱۲٥ ·

الله ، ويضفى عليه شرفا كبيرا ، هو ولاقينيا ، أذ يرفض كلاهما أن يقدما القرابين لآلهة روما ، فيعرضا بهذا روحيهما للخطر ، ويوشكا أن يصبحا شهيدين ، بل أن أندروكليس ليقدم نفسه طواعية لتأكله الأسود الجائعة ، وذلك حتى لا يحس النظارة بخيبة الأمل ، أذ يحرمون من منظر الوحوش تنهش لحوم الضحايا ، بعد أن عفا الامبراطور عن المسيحيين ، فأذا ما جاء شو بعد هذا ، وجعل أكبر قدر من التهريج والفارس (١) من نصيب شخصية هذا قدرها ، استطعنا أن نتبين بوضوح الدرس الذي يرمى اليه وهو أن أعمق الحقائق لا تتعارض ، بالضرورة ، مع الفكاهة والتهريج . وفي نفس أعمق الحقائق لا تتعارض ، بالضرورة ، مع الفكاهة والتهريج . وفي نفس الوقت يكون شو قد نجح في خلع الشهيد البطل من عرشه الذي نحتفظ اله به في خيالنا ، وجعله فردا عاديا بين الناس .

أما الأمبراطور، فان شو يتناوله بنفس التناول الفكاهى الذى يعامل به يوليوس قيصر في مسرحية «قيصر وكليوباترا» وان اختلف الهدف في كل خالة. ونذكر جميعا أف شو يضفى على قيصر بعض صفات الفارس، حتى يقلل من قدره، فهو في أثناء المحنة الكبرى التي يتعرض لها في أثناء ثورة ولا سكندرية عليه، يجد من نفسه القدرة على أن يأكل شيئا من البلح، ويتلذذ به، وهو لا يتردد في أن يقفز من مرتفع الى البحر، لينقذ جماعته من مأزق حرج. وهي قفزة يصفها شو نفسه بأنها «قفزة المهرج» (٢).

مثل هذا التناول يصيب الامبراطور فى مسرحية « اندروكليس » . ان شو يريد أن يفضح للناس أسطورة شائعة ، تلك ان الطغاة هم بالضرورة شو يريد أن يقدم لنا الامبراطور بعيدون كل البعد عن الرحمة . وعلى هذا ، فبدلا من أن يقدم لنا الامبراطور على أنه وحش مصاص للدماء ، نجده يصوره لنا حاكما مدللا ، سخيف على أنه وحش مصاص للدماء ، نجده يصوره لنا حاكما مدللا ، سخيف

العقل ، هو النتاج الطبيعى لطبقته الحاكمة ولعصره . انه يحضر الحفلات الرياضية التي يلقى فيها المسيحيون للأسود بنفس الروح التي يحضر بها اليوم طاغية في مثل مركزه حفلات مصارعة الثيران . ان قسوة الامبراطور في مأى شو – ليست تنيجة لسياسة مرسومة محددة ، بل هي العقاب الطبيعي الذي ينزله المجتمع في كل مكان بالخوارج والمجانين .

وعلى هذا يصور لنا شو الامبراطور فى عدة صور . فهو تارة سيد عاقل عملى الاتجاه ، لا يتردد فى قبول المسيحى فيرفيوس بين أعضاء حرسه الوثنيين ، لأنه قوى ، متين البناء ، وتارة أخرى يصوره لنا شو بصورة الطفل الكبير المدلل ، الذى يغضب اذا ما وقف أحد ضد رغباته (١) ، ومرة ثالثة نجد أن الامبراطور شخص ساذج يؤمن بالخرافات ، ولا يتردد فى تصديق جانب المعجزة فى العقيدة المسيحية (٢) ، وأخيرا نراه فى صورة الشخص البالغ الاضحاك — وان كانت حقيرا شيئا ما — الذى لا يتردد فى أن يفعل كل ما فى وسعه لانقاذ حياته (٣) .

الى جانب استخدام الفارس ، فى مسرحية : « اندروكليس » فى أغراض دعائية ، نجد ان شو يدافع عن هذا الاستخدام على أسس فنية بحتة ، يوصف أن الفارس يعمق من تأثيرات العناصر الكوميدية والتراجيدية فى أية مسرحية . وهو يربط بين هذا الرأى وبين نظرية تقول ان المسرحية التراجيكوميدية هى بالضرورة أكثر تأثيرا من مجرد الكوميديا أو التراجيكوميديا (٤) .

⁽١) راجع تصرفات اندروكليس مع الأسد ومع الامبراطور •

⁽٢) مقدمة مجلد «ثلاثة مسرحيات للمتطهرين» • طبعة بنجوين • ص ٣٧

⁽١) الفصل الثاني ص ١٣٢ طبعة كونستابول ٠

⁽٢) القصل الثاني ص ١٤١٠

⁽٣) الفصل الثاني ص ١٤٣٠٠

⁽٤)هندرسون • ذكر آنفا : ص ٦١٥ •

وهو يدافع في خطاب أرسله الى هندرسون ونشره الأخير في كتابه (١١) ، عن أحقية مسرحية : « مأزق طبيب » بأن تدعى تراجيكوميديا ، بحسبان إن العناصر الفكاهية والتراجيدية في المسرحية قد تفاعلت تفاعلا كيماويا أثناء مشهد موت الفنان ديوبيدات ، وهو مشهد يمزح بين الفارس والجدية (٢). ثم يمضى شهو فى خطابه : « وفى الدروكليس تجد نفس التفاعل الكيماوي . هنا أعالج المأساة التاريخية على أعمقها ، أي عندما تصل الى مرحلة الاضطهاد الديني . ومع هذا ، فانني عالجت الموضوع كما يعالج الريفيو ، أو بانتومايم عيد الميلاد » (٣) . ويناقش وورد المسرحية في كتابه. فيؤ من على دعوى شو ، ويتقدم برأى طريف . يقول : « أن شو لا يبتذل مُوضُوعه ، وأنما هو يرفعه الى المستوى العالمي، ذلك أنه إذا أمكن تصور أن دان لينو (١) كان حقيقا أن يلعب دور ميجايرا (الزوجة) ، فان تشارلي تشابلين جدير أن يؤدي دور أندروكليس . ففي مُستنوي دان لينو وتشابلين تجتمع أخلاط من الأشياء في تعاطف مشترك وتفاهم عام. ثم أن نفس هذا المستوى يتيح للفكاهة العميقة أن تلتقي بالأسي العميق، فيتفاعلان ويصبحان مؤثرًا روحيا مظهرًا له من القدرة على غسل الأدران ما كان يظن أنه لا يُوجِد خَارِج نطاق التراجيديا» (٥٠ . ويوافق ديرموند ماكارثي على بعض هذا الرأي حين يقول: « لا يمكن لأحد تمتع بمسرحية دينية لبرنارد شو وقدرها كعمل فتى أن يكف-نفسه ، إذا كانت دموعه سهلة المتال ، عن البِكَاء ، ولا أن يردها عن الضحك الكثير بعد هذا مباشرة ، حتى لينسى أنه

وقد وجد شو في دفاعه عن خلط الكوميديا بالتراجيديا لا لنفسه ظهيرا في تقاليد المسرح البريطاني قبل عهد اليزابيث. يقول هندرسون : ﴿ فَي مسرحيات الأسرار الدينية القديمة وفي مسرحيات المعجزات، وقد درسها شو بعناية تخالف بشدة موقف الاحتقار الذي يتخذه من مدرسة القرن التاسع عشر الباريسية ، نجد أن أشد المناظر جدية يتعاقب عليها أشد دها اضحاكا وبعدا عن الاحترام». ثم يمضى هندرسون فيقول : « أن شو مولع بالأشارة الى مسرحية ﴿ قابيل وهابيل ﴾ ، التي يسب فيها قابيل فلاحي مزرعته بأكثر الكلمات المقذعة تدااولا .. ثم يلحق مأساة قتله أخاه بأن يوجه الى الله بسيلاً من نفس الشنائم المقدعة . ثم يذكر هندرسون أن هذه الظاهرة ظلت موجودة في المسرح البريطاني الزمني (غير الديني) ويشير الى كلام كل من البواب في مسرحية : « ماكبث » ، والمهرج في مسرحية : ﴿ أَنْطُونَى وَكُلْيُونَا تُرَا ﴾ وحفار القبور في ﴿ هَامَلِيتَ ﴾ كأمثلة لاختلاط « ليس الكوميديا فقط ، بل والتهريج المألوف في السيرك أيضًا ، بأعمق ألو أن التراجيديا. وأهم من كل هذا ، نحد أن ظاهرة تعاقب التراجيديا والكوميديا تختفي في أعظم مسرحيات شكسبير وهي « الملك لير » ، ويحل محلها تداخل بين العنصرين (١) .

أما مسرحية : «أندروكليس » فانها تنابع هذا التقليد العتيق ، بما فيه من خلط بين الكوميديا والتراجيديا وتهريج السيرك . وهي في هذا تفيد من طريقتي التناوب والتداخل في استخدام هذه الألوان . أما التداخل فموجود طول المسرحية ، وأما التناوب فانا نجد مثلا طيباً له في طريقة ادخال الشخصيتين : لينتالاس ومتيالاس الى المسرح ، في ذلك الجزء من الفصل الأول الذي يحاول فيه الضابط الروماني أن يجتذب لاقينيا الى صفه .

٠ (١) ، (٢) ، (٣) هندرسون ٠ ص ص ٠ ١١٦ - ١٧ ٠

⁽٤) واحد من أحب نجوم الميوزيكهول في بريطانيا ، يمثل الفكاهية الشعبية أصدق تمثيل ، عاش بين الأعوام ١٩٠٠ - ١٩٠٤

⁽٥) ذكر سابقا صفحة ١٢٥ •

Desmond Mac Carthy, Shaw, p. 102.

⁽١) ذكر سابقا ٠ ص ٧٥٥٠

لقد قال كل من الضابط والفتاة كل ما عنده ، فلا الضابط أفلح فى اقتاع الفتاة بالتخلي عن دينها ولا هي أقنعته بأن يكف عن المحاولة. وهكذا وصلت المسرحية الى احدى تقاطها المرتفعة ، وأصبح لا مفر من أن تهبط ثانية الى مستواها العادى ، حتى يتسنى للقصة أن تستمر في الجريان . وهنا يلجأ شو الى الفاصل الفكاهى ليدفع قصة المسرحية قدما ، هكذا:

لافتنيا : لو أنه ليس ثم حياة أخرى ، أو كانت هذاه الحياة لا تحمل معها الا العذاب ، السرت قدما في طريقي رغم كل شيء . ان عناية الله قد اختارتني .

الضابط أجل. ومهما اختلفنا فاننا تنفق فى شىء واحد. أن كلا منا من الضابط المصفياء . ولا مفر من أن نفتدى عقائدنا بأرواحنا. وداعا.

ويتصافح الاثنان ، ويسير الضابط فى طريقه ، أنيقا هادئا ، وتتابعه الاقينيا بنظراتها لحظة ، وتبكى قليلا .. وفجأة يسمع صوت نفير ، ويظهر على المسرح هذان المدللان : لينتالاس وميتلاس ، من رجال البلاط وهما يرتديان آخر ما تقضى به مودة الأزياء ، فيعرضان على النظارة فراغ ذهنيهما وتفاهة شأنهما . وهكذا تقوم مقارنة بينهما وبين الضابط والفتاة تجلو الشخصيات الأربعة معا ، وتصبح فى ذات الوقت نوعا من التعليق عليها . ومن جهة أخرى ، تنفرج أزمة الموقف السابق ، ويتسنى للقصة أن تمضى قدما .

ويستخدم شو الفارس ، استخداما آخر فى مسرحيتيه القصيرتين : «كيف كذب على زوجها » و « اعتراض » . هنا نجد شو يخلق موقفا هزليا ، ليس عن طريق خلط السمو بالسخافة خلطا لا توقير فيه لشىء ، من طريق قلب موقف عادى رأسا على عقب وتأمل ما يحدث — فى هذه الحالة — لشخصيات الموقف .

ان هاتين المسرحيتين تطبيقان كاملان لفكرة درامية كان شو يعتنقها ، تفسر الى حد كبير جزءا كبيرا من عناصر مسرحه ، وهذه الفكرة هي : احداث التواء متعمد في الشخصية والموقف الدرامي ، كوسيلة من وسائل عرض الأفكار أو تلقين الدروس. وهكذا نجده ، في خلال محاضرة ألقاها أمام نقابة « العاملين في الحقل الفني » في ١٤ نوفمير ١٩٣٠ ، يقول: لا جدوي من وراء مبدأ وضع المرآة أمام الطبيعة (١) . هذا لا يكفى . ان على الكاتب المسرحي أن يصور الحياة تصويرا أكثر من هذا ذكاء . عليه أن يدفع شخصياته الى أن تفكر في أشياء لم يكن أحد يدرى بها من قبل . أنتم مثلا ، تألفون رؤية الناس يسيرون على أقدامهم . أما أنا فعلى - أحيانا -أن أجعلهم يسيرون على رؤوسهم ، فلعلى مستطيع أن أفيد منهم شيئا وهم في هذا الوضع ? » (٢) . فاذا نظرنا بعد هذا في المسرحيتين لوجدنا أنَّ مسرحية «كيف كذب على زوجها » . هي أحسنهما من وجهة نظر الفارس . ان هدف الهجوم هنا ، وهو الحب الرومانتي في الموقف التقليدي : زوجة وزوج وعشيق ، هو من العموم بحيث يسمح للفارس بحرية الحركة.

أما « الدرس » الذي يهدف المؤلف الى القائه فانه لا يطغى قط على المتعة التي نجدها في مشاهدة الموقف المعكوس والشخصيات الملتوية ، كما أن بالمسرحية من الضوضاء والفكاهة الزاعقة ما يضمن لها اتصال اهتمامنا بها . و تتيجة لهذا نجد أن الدرس الذي يكمن وراء المسرحية يصلنا بطريقة أكثر فعالية من تلك التي نجدها في المسرحية الأخرى . « اعتراض » ، التي تحتوى من العظات أكثر ما تحتوى من الفكاهة ، ولهذا يقل نصيبها من الفارس الحق .

⁽١) يقصد مبدأ عكس الطبيعة عكسا كاملا ، كما في المرآة •

⁽۲) هندرسون ۰ سبق ذکره ۰ هامش ۱۷ ۰ ص ۲۸۵ ۰

ومن الطريف ان شو ، رغم النص المقتبس من محاضرته سالفة الذكر ، والذي يعنى في حقيقة الأمر ضرورة قيام المؤلف المسرحي بعملية تزييف متعمد للواقع ، من الطريف ان شو يدعى في كلتا مقدمتي المسرحيتين ان هذا التزييف بالذات ، والدروس المستفادة منه ، هما في الواقع الحياة الحقة التي يجب على الكاتب المسرحي أن يقدمها لجمهوره. ففي مقدمة: «كيف كذب على زوجها » نراه يتحدث عن « الاطار المسرحي العتيق » الذي نجده ف المسرحية وكيف انه أدخيل فيه لمسة انسانية حقة أنقذته من البوار ، ولم يلجأ في محاولة هـــذا الانقاذ الى ما يلجأ اليه غيره من المؤلفين من استخدام الروماتية التقليدية . أما في مقدمة « اعتراض » ، فان شو يدعى أن المسرح الجديد وحده ، (ومسرحه هو ، بالتالي) هو الوحيد القادر على عكس الطبيعة عكسًا صادقا . أما المسرخ القديم فانه كان يشوه الواقع ويزيفه ، ثم يذكر بعد هذا مسرحية « اعتراض » بوصف انها محاولة متواضعة لكتابة الفارس تحوى مثلا من أمثلة التصوير الصادق للحياة والناس. ثم يعود فيصفها بأنها « مثل يحتذى لكل من يريد في المستقبل أن يكتب المسرحية الهزالية » .

اننا اذا طبقنا هذا الكلام على مسرحية: «كيف كذب على زوجها » لوجدنا ان شو يخلط بين قدرته الهائلة على كتابة الحوار الذكى النابض بالفكاهة ، وبين واقع الحياة ، فيسلمى ذكاءه وفكاهته تصويرا صادقا لذلك الواقع . والحقيقة أن المسرحية انسا تنجح لأنها فارس جيد ، وليس لأن بها قدرا من الواقع الانسانى . ان أشخاصها الثلاثة دمى مجمدة ، معروفة لدى رواد المسرح وكتابه ، والموقف الذى تتحرك فيه هذه الشخصيات هو الآخر موقف تقليدى متحجر . ولو سلمنا بأن شو قد نجح في انقاذ مسرحيته من الرومانية التقليدية ، فهو قد وضع مكان هذا العيب

عيبا آخر هو الواقعية التقليدية . إن الذي يحقق نجاح المسرحية انما هو تغلب فكاهة شو الذكية على مبادئه المحددة ، وعلى محاولاته للسخرية أحيانا ، وعلى الموقف المتحجر الذي تتحرك ضمنه الشخصيات .

* * *

أما فى « اعتراض » ، فاننا نفتقد الفكاهة الذكية الى حد كبير ، لأنها اما غير موجودة أصلا ، أو تكاد تختنق تحت أعشاب كثيفة من النقد الاجتماعى المرير والعظات — لهذا يقع جمهور المسرحية فريسة لموقف بالغ التزييف والاملال .

* * *

حتى الآن ، تحدثنا عن ذلك الجزء من الفارس ، الذي يستهدف شيئا ، ويسعى الى الحصول عليه . غير ان هناك جانبا آخر من الفارس عند شو ، لا يسعى الا الى الفكاهة الصرف — الفكاهة التي هي تتيجة مباشرة للمرح وانتشاء الروح — الفكاهة التي تنظر للعالم فتجده كالريشة ترقص في الضوء . اننا نجد هذه الفكاهة ، الراقصة المرحة ، في كل مسرحيات شو ، ولكنها تتركز ، وتكاد تخلو من الشوائب ، في مسرحية « من يدرى » ؟

هنا يستخدم شو شخصيتى التوأمين أداة لادخال عنصر الفارس الى المسرحية وهو ما ينبغى أن يعد « ضربة معلم » من وجهة نظر الصنعة المسرحية . فالتوأمان ، بوصفهما شابين صغيرين كالزهرتين الناضرتين يصلحان كل الصلاحية لتقديم عنصر الفارس .

وفى نفس الوقت ، نجد ان شو ، بتركيزه الفارس فى التوأمين ، ينصرف بهذا الى عملية الاضحاك والاقناع ، دون أن يعوقه الجانب الجاد من المسرحية ، الذى يصبح ، هو الآخر ، أكثر فعالية ، لأن الجانب الضاحك لا يتخلله .

والواقع ان فصل الفارس عن بقية المسرحية ، يجعل للأول دورا دراميا قائماً بذاته . ذلك ان التوامين يصبحان نوعا من الكورس المعروف في الدراما اليونانية القديمة . فهما تارة يدفعان قصة المسرحية الى الأمام بالقاء بعض الأسئلة (۱) ، وهما تارة أخرى يفشيان بعض الأسرار التي تؤثر في مجرى الحوادث (۲) وهما تارة ثالثة يساعدان في اخفاء بعض العيوب الفنية في بناء المسرحية (۳) . وأحيانا نراهما يعلقان على مجريات الأمور ، أما بصفة المسرحية (۳) . وأحيانا نراهما يعلقان على مجريات الأمور ، أما بصفة مباشرة ، أو بالمقارنة بين سذاجتهما ، وعدم تكلفهما ، وانطلاق نزعاتهما ، وبين تزمت وسخافة وادعاء بعض الشخصيات الأخرى (٤) .

وثم مثال واضّح على الدور الايجابي الذي أعطاه المؤلف للتوأمين ، وهذا نحده في الفصل الأخير من المسرحية . هنا نجد ان قصة المسرحية قد وصلت الي طريق مسدود ، فان اثنتين من الشخصيات الرئيسية فيها وهما مستر كرامبتون وميسز كلاندون ، الزوجان السابقان ، يصران على رأيهما في الخلاف القائم بينهما حول أحقية كل منهما في الاحتفاظ بالأولاد . ويتكهرب الموقف ، ويزداد القلق ، ونصل الى مرحلة التوقف التى تتحدث عنها . الموقف ، ويزداد القلق ، ونصل الى مرحلة التوقف التى تتحدث عنها . وهنا يدخل التوأمان وقد ارتديا ملابس المهرج والمهرجة ، وهما يرقصان ، فيكون من تتيجة رقصهما أن يصل الجميع الى خل بسيط وطبيعي للمشكلة . فيكون من تتيجة رقصهما أن يصل الجميع الى خل بسيط وطبيعي للمشكلة . ذلك أن دوللي ، وهي توأم لشقيقها فيليب ، يصيبها حادث بسيط ، فتصرخ مستنجاة بأبيها . وهو أمر طبيعي — فتعينه بهذا على أن يتنازل عن كبريائه ويسعى إلى الاتفاق من أجل الأولاد . كذلك تهاجم دوللي المحامي الضخم ويسعى إلى الاتفاق من أجل الأولاد . كذلك تهاجم دوللي المحامي الضخم

بون ، وتقلل من شأنه ، وتنهمه بعب إرهاب الناس فيؤدى هذا النقد البرىء من جانبها الى اعجابه بها ، مما يدفعه فى النهاية الى السعى الى حل الخلاف القائم بين الوالدين ، باقتراح تزويج دوللى وجلوريا لكل من ماكومس ، المحامى ، وقالينتين .

كذلك تساهم دوللى فى اذابة الجمد بين جلوريا وقالينتين ، وذلك بأن تفشى سرا كانت جلوريا تحرص على اخفائه ، وهى انها قد غازلت خمسة من الشبان كانوا يسعون اليها ، قبل أن تنعرف الى قالينتين وتكون النتيجة أن تنزل جلوريا من علياء كبريائها وتصبح أقرب الى قالينتين ، الذى اعتاد — على العكس منها — أن يسمع نداء عاطفته كلما دعته . وهكذا يتصالح الحبيبان .

والى جوار المساهمة فى تخفيف حدة الموقف العام فى المسرحية ، نرى فيليب التوأم الآخر ، يقوم بنصيبه فى استحداث اتفاق عام بين الشخصيات، وذلك حين يدعوه أبوه اليه فيلبى دعاه ، ويقول : « أنا قادم » يا أبى ، أنا قادم » . ثم يقف عند النافذة ، وينظر وراء أبيه ، ثم يدور بشكل مضحك وقد جعل من قبعته شيئا أشبه بهالة القديسين ، ويقول فى صوت خفيض لأمه وشقيقته جلوريا ، « ألم تشعرا بأسى هذا الموقف ؟ » (١) .

وطوال الوقت الذي يقوم فيه التوأمان بهذه الأعمال نراهما لا يعلقان تعليقا واحدا يفسد الأضحوكة المتحركة التي يمثلانها . لهذا يمضى الفارس . دون أن يعوقه شيء . وهذا هو الذي جعل من التوأمين عملا فنا ناحجا .

والحوار الذي يعطيه شو للتوأمين يتبع - غالبا - نمطا موسيقيًا يجعله شديد القرب من التوزيع الموسيقي . انهما يتكلمان بالتناوب (١) الفصل الرابع ٠ ص ٣٤٠ طبعة بينجوين ٠

⁽١) الفصل الأول • ص ٢٣٢ من طبعة بينجوين •

⁽١٢) الفصل الرابع ص ٣٣٥ من طبعة بينجوين •

⁽٣) الفصل الثامن ص ٢٦٧ من طبعة بينجوين •

⁽٤) القصل الرابع ص ٣٤٠ من طبعة بينجوين (تعليق فيليب على خروج

ويستخدمان جملا قصيرة ، تبدو ننا كما الو كانت صوت آلتين تشرحان موضوعا موسيقيا معينا . وهذا مثال لما نقول :

فيليب : فى هذه الحالة علينا أن نقدمه الى العضو الثالث من أعضاء الأسرة: امرأة القرن العشرين شقيقتنا جلوريا.

دوللي : (في تهليل) . أروع أعمال الطبيعة !

فيليب : المنة اله العلم!

دوللي : فيخر ُماديرا !

فيليب : نهوذج الجمال!

وهنا يقاطعهما ڤالينتين في صوت نتخيل انه رجولي عميق:

فالينتين : هل لي أن أقول كلمة ?

فيليب : عقوا . تفضل .

دوللي : نحن آسفان .

فالينتين : أشعر ان على أن ألمح لكما ، أيها الصغيران -

دوللي : صغيران ? لا ياشيخ! وما عمرك أنت ?

فيليب : فوق الثلاثين .

دوللي : مطلقا .

فيليب ; بل هو كذلك.

دوللي : سبعة وعشرون.

فيليب الشيارات الثاثة وثلاثون.

دوللى : كلام فارغ .

هذا الأسلوب « الموسيقى » يستخدمه شو مرات عدة فى هذه المسرحية بالذات . وهو بالطبع يزيد من أثر الفارس ، وفى الوقات نفسه نراه يوافق شخصيتى التوأمين موافقة تامة . وجدير بالذكر أن شو يستخدم نفس

هذه الأداة الفنية (١) في حوار الشبان الأربعة: چانجا ، ومايًا ، وفاشيلتي ، وكانشين في مسرحية: «ساذج الجزر غير المتوقعة ». هؤلاء الأربعة ، مثل التوأمين ، أذكياء خفاف الظل . متحررون جميعا من أثقال الحدود الأخلاقية ، وهم في ذات الوقت يمثلون الشباب الذي لا يرهب أن يوجه سلؤالا مهما كان حظه من الجرأة وأيا كانت نتائج الاجابة عليه من الجسامة . وتشبه مسرحية «ساذج الجزر» المسرحية الحالية في أنها فارس من ناحية الشكل ، مسرحية في المضمون والهدف . وفيها (أي في ساذج الجزر) يستعيد شو شيئا من مرحه القديم ، الذي كاد أن يفقده خلال الأزمة النفسية التي مرت به في أثناء كتابة « الماجور باربارا » و « بيت القلوب المحطمة » . مرت به في أثناء كتابة « الماجور باربارا » و « بيت القلوب المحطمة » . لا غرو اذ نراه يعود في « ساذج الجزر » الى حيلة فنية تربطه بأيام مرحة القديم .

* * *

من السهل علينا أن نشير الى حالات فى طول المسرحيات وعرضها ، كان استخدام الفارس فيها ضارا بمسرحية أو بأخرى . وأول ما يحضر البال من أمثلة هو «كانديدا» ، حيث نجد ان صفات الفارس التى أعطيت لشخصية مارشبانكس قد أساءت اليه اساءة بالغة ، وكادت تحرمه من كل معقوليته . فى هـنده الحالة ، كما فى الحالات التى يستخدم فيها شـو الميلودراما فى مسرحيتى : « بيت القلوب المحطمة » و « سوء زواج » ، يدفع شو الكاتب المسرحى ، ثمن الخطيئة التى يرتكبها ، اذ هو يعبد آلهين يدفع شو الكاتب المسرحى ، ثمن الخطيئة التى يرتكبها ، اذ هو يعبد آلهين فى وقت واحد فهو ، يطلب الينا أن نؤمن بمارشبانكس بوصفه شخصية خدية ، وهو فى ذات الوقت يوحى الينا بأن نسخر منه لأنه شخصية هزلية . هنا نصطدم بأحد نواقص المسرح الطبيعى . فهو ، كما بينا سابقا ، قد ورث عن المسرحية المحكمة الصنع كلا من الفارس والروماتية والميلودراما .

⁽١) الفصل الثاني • صفحات ٥٥ ـ ٥٧ •

ولعل شو في «كانديدا» ، كان يشعر ، في شيء من العصبية ، بأنه انما يستغل في مسرحيته نفس الشيء الذي كان يسعى — أساسا — الى تعطيمه ، ألا وهو . العلاقة الثلاثية التقليدية التي نجدها في المسرحية المحكمة الصنع ، وهي الزوج والزوجة والعشيق ، وكل ما يصاحب هذه العلاقة من ذيول رومانتية . لذلك سعى شو الى تفادى اتهام لا مفر منه بالتناقض ، وهلك بتسخيف شخصية مارشبانكس ، عن طريق الهبوط الى مستوى الفارس . غير ان هذا الاجراء لا يحمل المشكلة الأساسية . وكل ما يفعله هو أن يضيف الى الأساس التقليدي والموضوع الرومانتي للمسرحية شيئا لا يلائمها على الاطلاق . ومن هنا نجد الفارس يبدو نشازا ، يؤذي السمع والبصر ، بدلا من أن يجلب لنا المتعة .

وفى مسرحية: «جزيرة جول بول الأخرى» نجد نفس الموقف فهنا أيضا يجمع « بروودبينت » بين الجد والهزل فى مزاج غير متناسق . وذلك ان شو يحمل بروودبينت على محمل الجد . فهو ، بالنسبة له ، خطر حقيقى يهدد رفاهية شعب ايرلندا .غير انه لماكان لامفر من نجاح بروودبينت فى مشروعاته ، حسب فلسفة شو ، وتحليله للموقف فى ايرلندا ، فقد وجد المؤلف نفسه بازاء موقف صعب . ان عدوا من أعدائه ، وأعداء بلاده محتوم الانتصار . فماذا يفعل كى يدفع عن نفسه تهمة التنكر لقضية البلاد ? لقد وجد الحل فى التقليل الهزلى من شأن بروودبينت . غير أن هذا الم علاقة لها بشخصيته ، أو بالنظرة التى نظر بها اليه شو يوم قرز أن يرسمه . وبعبارة أخرى نجد ان الفارس هنا يستخدم تكأة ، بدلا من أن يرسمه . وبعبارة أخرى نجد ان الفارس هنا يستخدم تكأة ، بدلا من أن يكون نموا طبيعيا عضوى الارتباط بالشخصية ذاتها .

س يحدد شو موقفه من الميلودراما باختصار فى خطاب أرسله الى صديقته الممثلة ايلين تيرى. يقول فيه: « ان كتابة الميلودراما الجيدة أصعب بكثير من كتابة الكوميديا الذكية النشيطة: فلكى يكتب المرء الميلودراما الجيدة عليه أن ينفذ الى قلب الإنسانية ، فاذا جاء حظها من الجودة كبيرا أصبحت فى عظمة لير أو ماكبث (١).

هذا القول يبين الى أى حد كان شو ينظر بعين الجد الى الميلودراما .
وهو أيضا يصلح وصفا لكتابات شو المسرحية التى تتخذ الميلودراما أساسا
لها » أو التى تستعملها كحيل فنية تسعى للحصول على تأثيرات بعينها . فاذا
شئنا مزيدا من الأدلة على جدية نظرة شو للميلودراما وجدناها فى مقدمة
مجلد: « ثلاث مسرحيات للمتطهرين » ، وكذلك فى خطاب تلو آخر أرسله
المؤلف لصديقته ايلين تيرى ، وجعل يلح فيها على التأكيد بأن كلا من
مسرحيتيه: « تلميذ الشيطان » و « عودة كابتن براسبوند للايمان » ،
هم ميلودراما بالمعنى الذى تقدم ذكره .

وهناك أكثر من سبب للنظرة الجدية التى نظر بها شو الى الميلودراما . هناك أولا ، وقبل شيء ، الحقيقة التالية : وهي ان الجزء الأكبر من مسرحيات القرن التاسع عشر ينتمي الى هذا اللون . وهذا ليس صحيحا بالنسبة للمسرحيات الواضحة الشعبية فحسب ، بل انه صحيح كذلك وان كان لدرجة أقل – بالنسبة للمسرحيات « الأدبية » . اذ أن عديدا من المؤلفين المسرحين من « شيردان ونولز وبلور – ليتون حتى ساردو وتينيسون ، قد أمدوا المسرح بمسرحيات تاريخية فخمة الاطار ، الشعر فيها وأبهة العرض مرتكزان على أساس من الميلودراما » (٢) . وقد تأثر

Ellen Terry & Bernard Shaw, A Correspondence, p. 23.

Eric Bentley, Bernard Shaw, p. 134.

الشعبى . ولقد أصر كل من النظارة والمؤلفين على أن يكون لمسرحياتهم مغزى ، وأن يكون هذا المغزى ، فى جانب الفضيلة ، على أن تفسر الفضيلة على ضوء ما يكون النظارة والكتاب قد تبنوه من أفكار . وبعبارة أخرى على ضوء ما يكون النظارة والكتاب قد تبنوه من أفكار . وبعبارة أخرى نجد أن الميلودراما قد أصبحت ، على وقت شو ، لونا مسرحيا حافلا بالتفاؤل ، والعظات ، والأخلاقيات ، والتعليميات ، وانها الى ذلك كانت بلغة اليوم — فنا تقدميا . وكل هذه العناصر كان مسرح شو يحفل بها . هذا فضلا عن أن شو نفسه لم يكن المسرحي الوحيد الذي استخدم الميلودراما للدفاع عن أغراض تقدمية . « فحتى بعد الثمانينات » ، كما يقول ويلسون ديشر ، « كانت الميلودراما الأخلاقية مألوفة ليس فقط في المسارح التي اعتادت أن تقدمها دون خجل ، بل وأيضا في مسارح أخرى استخدمتها وجعلتها تبدو حديثة ، ومتقدمة ، وفكرية في آن واحد » (۱) .

* * *

ومسرح شو يستخدم الميلودراما بثلاث طرق متميزة . هناك أولا مسرحيات من طراز : « تلميذ الشيطان » و « عودة كابتن براسباوند للايمان » ، وكلاهما ميلودراما صريحة ، وقد أراد لهما شو أن تكونا كذلك. ثم هناك مسرحيات من نوع «بيوت الأرامل» و «مهنة مسيز وارين» وهذه تستخدم أساسا ميلودراما قويا . وهناك — ثالثا — مسرحيات تحوى عناصر ميلودرامية مستخدمة كمجرد مؤثرات فنية ، وأمثال هذه : « بيت القلوب المحطمة » و « سوء زواج » .

وفى كل هذه الاستعمالات الثلاثة ، نرى شو يلتزم تعريفه السابق الذكر للميلودراما ، ويحاول أن يحققه فى مسرحياته . أى انه يحاول أن يكتب الميلودراما الجيدة . وهذه المحاولة هى التي أدت به الى الخروج

مسرح شو بهذا الأساس ، وخاصة في مؤاحله الأولى ، تأثرا واضحا ، وذلك أما عن طريق الاستخدام المباشر للميلودراما ، أو فى محاولة التهكم منها والهجوم عليها ، كما سيتبين عما قليل .

ومن جهة أخرى ، نجد ان ميلودراما القرن التاسع عشر ، كلون من الوان التأليف المسرجى ، تلائم كثيرا أهداف شو . انها تسمح بالقياء العظات ، وهذه جزء أساسى فى مسرح شو . وهى لا تنطلب عمقا كبيرا فى رسم الشخصيات ، أينما نجد حبكاتها ، ومواقفها ، وحيلها الفنية ، كانت ، على أيام شو ، قد أصبحت ملكا مشاعا يستطيع من يشاء ، أن يستخدمه بسهولة . فاذا ذكرنا أن شو كان ، منذ البداية ، أكثر احتفالا برسالة فنه منه بالصنعة ، فهمنا على الفور مدى ما فى الميلودراما ، بوصفها المتقدم ، من اغراء لشو . لقد مكنته من كتابة : « تلميذ الشيطان » فى أسابيع من اغراء لشو . لقد مكنته من كتابة : « تلميذ الشيطان » فى أسابيع عن شيء من المسائل الجدية التي أراد تضمينها المسرحية .

على أن ثمة سببا آخر ، لعله أن يكون أكثر تأثيرا من كل ما تقدم ، جعل الميلودراما على عهد فيكتوريا تبدو لشو مغرية كل هذا الاغراء . ففى دراسته الرائعة عن الميلودراما الفيكتورية ومصادرها (٢) ، يذكر ويلسون ديشر كيف ان الميلودراما ، منذ ميلادها في فرنسا ، قد قامت دائما بدور فعال في المعارك الفكرية للقرئين الثامن والتاسع عشر . لقد بدأت بالتغنى معزايا الفضيلة ، ثم لم تلبث أن انتقلت الى تفسير الفضيلة في نطاق التغيرات السياسية والاجتماعية التي كانت تحدث اذ ذاك . وهكذا ، اتخذت الميلودراما كنفسها مواضيع من أمثال : « الثورة الفرنسية ، وتحرير العبيد العالم المظلومين والعمال الإطفال ، وجعلت هذه الموضوعات مثارا للاهتمام والعمال المظلومين والعمال الإطفال ، وجعلت هذه الموضوعات مثارا للاهتمام

Terry, Shaw Correspondence, p. 118.

Blood and Thunder, Mid-Victorin Melodrama and its Origins. (Y)

Blood and Thunder, Mid-Victorin Melodrama and its Origins.

على الطرق التقليدية لكتابة الميلودراما، ، مما جعل كثيرا من النقاد يعتقدون أنه المما كان يسخر — بميلودرامته — من فن الميلودراما . غير انه من الأقرب الى الحقيقة أن تقول انه كان يسخر من بعض الاستعمالات التقليدية للميلودراما ، وأنه استخدم روح الميلودراما وسيلة لشرح وايصال مبادئه للجمهور .

ويتضح هذا كله لو دققنا النظر في مسرحيتيه: «تلميذ الشيطان» و «مهنة مسيز وارن» وهما آكثر مسرحياته قربا من الميلودراما التقليدية . في كلتا المسرحيتين ، لا يتعرض شو بالتغيير الا لعناصر الميلودراما التي تحول بين مبادئه وبين الوصول الى الجمهور ، وهكذا نراه في مسرحيته الأولى ، «تلميذ الشيطان» يضمن المسرحية مواقف وشخصيات ميلودرامية تقليدية مثل: قراءة الوصية ، الطفلة اليتيمة ، الأم الشريرة ، ومنظر المحاكمة ، والائقاذ في آخر لحظة . بل نراه يتعدى حدود الميلودراما التقليدية – في هذا السبيل – فيجعل انقاذ البطل لا يتم الا بعد أن يوضع حبل المشنقة حول عنقه فعلا . ذلك أنه ما دامت هذه العناصر جميعا لا تتدخل في فكرة المسرحية ، فان شو لا يتردد في استخدامها . بل هو يفعل هذا في جرأة

أما فى (مهنة مسيز وارين) ، فاننا نجد من عناصر الميلودراما: سر أبعة قيقى ، وكذلك الافشاء الفجائى لهذا السر على يد كروفتس وهناك أيضًا كروفتس نفسه ، الذى يمثل الشر الخالص ، ومشهد المسدس ، والمبارزة التي توشك أن تقوم بين كروفتس وفرانك . هنا أيضًا نجد كل هذه العناصر الميلودرامية الصرف مستخدمة بلا تعيير ، لاضفاء المزيد من التشويق على المسرحية .

أما التغيير الذي يستحدثه شو فعلا فهو في نظرته الى الشخصيات

الرئيسية ، والى الحوادث المتعلقة بهذه الشخصيات . فلنركز النقاش على ميلودراما شو النموذجية : « تلميذ الشيطان » ، ولنحاول أن نحدد مدى التغيير الذي يحدثه المؤلف في شخصياته هنا ، مشيرين ، مع هذا ، الى مسرحيات أخرى كلما كان هذا ضروريا .

ان أول خروج لشو على الميلودراما على عهد فيكتوريا ، يتمثل في جعله ديك بطلا لمسرحيته . ذلك أن ديك هذا ، على عكس البطل التقليدي ، لا يتمتع بفضيلة واضحة ، أو حتى فضيلة خالصة من الشوائب . انه ، في فلسفة شو ، يمثل التعايش المؤقت بين الخير والشر ، ويبشر بالانسلاخ المقبل للخير من الشر . وشو اذ كان يرسم هذه الشخصية ، لم يتأثر فقط بقصيدة وليم بليك المسماة : « زواج الجنة والجحيم » ، بل كان متأثرا كذلك بقصيدة الشاعر روبرت بيوكانان : « قضية الشيطان » ، حيث يجعل بيوكانان من الشيطان الاله المتطور ، ونصير الانسان ، وعدو الكنائس ، بينما يجعل الله مخترع الخطيئة ، والعقاب ، والدموع .

الا أن هذا الخليط من العناصر غريب تماما عن روح الميلودراما ، فهذه ترسم شخصياتها في لونين واضحين : فاما أبيض ناصع أو أسود حالك . أما في حالة ديك فان اللونين يمتزجان معا . وهكذا نجده يذوب أسى أمام دموع اليتيمة : اسى ، التى يأخذها تحت جناحه . وفي ذات الوقت نراه يعتنق — في فخار — قضية الشيطان في كفاحه مع الله . وبهذا يمتزج معا موضوعان من موضوعات الميلودراما التقليدية هما : « الدفاع عن الطفولة المحرومة من الحماية » و « الجريمة التى تفخر بنفسها » ويمثلها معا شخص و احد .

وعلى عكس البطل الميلودرامي أيضا ، نجد ديك لا يعترف بالحب

وصفه حافزا الأعمال نبيلة . ومن ثم نراه يتنصل في عناد من الدعوى القائلة وصفه حافزا الأعمال نبيلة . ومن ثم نراه يتنصل في عناد من هذا . ان ذلك القليل ، المؤقت ، من الفضل ، الذي لا يرى ديك مانعا في نسبته للناس ، هو في رأيه شيء لا غناء كبيرا فيه وهو يقول لجوديث في الفصل الثالث التجربة «قد علمتني ألا أحفل كثيرا بالخير الذي يخرج من نفوس الناس وهم في أتون محنة كبرى » . وهذه العبارة ، التي توضح شكه في خيرية الناس ، ونزعة التطهرية في وقت واحد ، تتعارض تعارضا مباشرا مع أقوال البيل من الأعمال ، وفي ذات ألوقت يعترف بناحية التمتع الحسى التي تصاحب على دفع الناس الى النبيل من الأعمال ، وفي ذات ألوقت يعترف بناحية التمتع الحسى التي تصاحب عبادة الجمال .

كذلك لا نجد في ديك ما نجده في البطل الميلودرامي التقليدي من شجاعة تفوق قدرة الانسان ، وتسخر من المخاطر ولا تعترف بعقبات تعترض الطريق الى الاستشهاد . ان ديك لا يريد أن يموت ، وهو يشعر براجة بالغة حينما يتم انقاذه من الموت . بل انه يقر صراحة بعفلته ، اذ قرر أن يموت بدلا من رجل لا يشعر نحوه بعاطفة ما وبدلا من أن يحس باحساس البطل ، نجده يشعر بالسلبية وبالتقصير في خدمة القضية التي يعتنقها . وهو يقول لأندرسون في ختام المسرحية : « لو كان بي خير لاستطعت أن أفعل من أجلك مافعلته أنت من أجلى ، بدلا من أن أقوم بتضحيبة لا جدوي منها » . ان أندرسون هو البطل الحقيقي ، بطل العمل الايجابي . وخلع ديك من مكان البطولة وتنصيب أندرسون محله هو خروج آخر على تقاليد الميلودراما على عهد فيكتوريا ، كما يلاحظ بحق ديزموند ماكارثي (۱) .

غير اننا ، اذا ما فرغنا من تعداد هذه المخالفات لقواعد الميلودراما التقليدية ، لم نلبث أن نجد أنفسنا أمام جزء كبير من المسرحية هو فى الواقع مليودراما حقة . أما من جهة التيكنيك ، فاننا نجد كل لوازم الميلودراما (وقد سبق ذكرها) موجودة لم تمس ، مما يعطى المسرحية ، الشكل الميلودرامي الحق .

فاذا نظرنا الى روح المسرحية ، وجدناها توافق روح ميلودراما القرن التاسع عشر ، فهى تستهدف أن تلقننا درسنا ، وهى كذلك تقف الى جوار الفضيلة ، أما الفضيلة هنا فهى « فضيلة أداء الواجب الأسمى » ، وليس الفضيلة ، أما الفضيلة هنا فهى « فضيلة عدم الالتزام بأى واجب » (۱۱) ذلك أن ريتشارد ، اذ هو يضحى بنفسه ، انما يؤدى — بطريقته الخاصة — حق ذلك الواجب الأسمى عليه ، تماما كما يؤدى كل من الضابط سويندون وجوديث واجبيهما ، بطريقتيها الخاصتين كذلك . ان الفرق بين الواجبين هو ان الأول واجب جديد وفريد ، والثانى تقليدى معروف . هنا نجد

⁽١) ذُكر سابقا ص ٢٠٠٠

⁽۱) ذکر سابقا ص ۲۲۳ م

شو يفعل ما يفعله في مناسبات درامية أخرى ، فهو يهاجم التقليد المتحجر ويضع بدلا منه تقليدا أكثر حيوية .

والدليل على أن ديك قد رمى الى أن يؤدى واجبا ما ، ولم يود أن يضحى بحياته هباء نجده حين يقول ، اذ هو موشك على الموت شنقا : «أقدم حياتى فداء لمستقبل العالم»! ان الذين لا يرون من وراء تضحية ديك غرضا ما انما ينسون ان هذا الرجل يقود ثورة ، على المستويين السياسى والخلقى معا . انه — مثلا — يتحدى أقاربه فى نهاية الفصل الأول بقوله : «كم منكم يرضى بالبقاء معى ، ويبغى أن يرفع علم أمريكا على بيت الشيطان ، ويقاتل من أجل الحرية ? »

فاذا نظرنا الى تضحية ديك فى ضوء هاتين العبارتين ، لوجدنا انها تشحدد وتتخذ معنى واضحا . انه يجد من واجبه أن يحارب الظلم السياسى ، ويكشف عن حقيقته ، وهذا ما فعله فى منظر المحاكمة . بل انه قد حاول أن يفعل أكثر من هذا . فتراه يقول لبورجوين فى الفصل الثانى : « لو كان أهل البلاة استمعوا الى " ، اذا لوجدتم المتاريس تملأ الشوارع ، والبيوت تكتنفها الفجوات المحصنة ، والناس يحملون السلاح ويدافعون عن بلدتهم حتى آخر رجل » . ان رجلا هذا شأنه لا مفر أمامه من أن يعتبر التضحية بنفسه فى سبيل رجل آخر ، شيئا مقدسا ، خاصة اذا كانت نفس هذه التضحية ستمكنه من تحدى السلطان ، وتضرب للناس مثلا وتعطيهم حافزا للكفاح من أجل الحرية .

ومن جهة أخرى ، نجد ان محاولة ديك التضحية بحياته هي تعبير عن حبه للحياة . انه يتبين أن حياة رجل آخر توازى في القيمة حياته هو . ولما كان ديك تطهرى النزعة ، أى ميالا للتضحية أساسا ، نجده على استعداد لأن يموت كيما يعيش غيره من الناس . ولا ريب ان في استعداده هذا

وهكذا نجد ان شو ، باعطائه الميلودراما معنى سياسيا الى جوار معناها الخلقى ، قد اتبع أساليب الميلودرامية التقليدية ، التى درجت ، منذ مراحل حياتها الأولى على أن تتبنى القضايا السياسية .

* * *

فيما تقدم ، درسنا تأثير الميلودراما بصفة عامة على واحدة من مسرحيات شو . فلنحاول الآن أن نواصل النقاش بدراسة أثر بعض الأعمال الميلودرامية المعينة على : « تلميذ الشيطان » . لقد لفت بروفيسور ألاردايس نيكول (١) النظر الى أوجه الشبه القريب بين منظر المحاكمة العسكرية في مسرحية شو وبين منظر محاكمة من نفس النوع في مسرحية بوسيكو (٢) المسماة : « أرا – نا – پوج » . ففي كلتا المسرحيتين نجد ضابطين يتصفان بقسوة القلب ، ونجد كذلك شخصيتين عسكريتين أخريين لهما رتبة عالية وجلال ملكي. والسجينان في المسرحيتين يسمحان للسلطات - عمدا - بالقبض عليهما فداء لشخصين آخرين . والحوار الذي يدور بين السجين وهيئة المحكمة واحد في المسرحيتين ، وذلك فيما يخص الروح ، والعواطف ، وجزءا من الألفاظ. والى جوار هذا الذي لفت اليه بروفيسور نيكول النظر ، هناك نقاط التقاء أخرى . ففي المسرحيتين ، تستخلام السلطات أندرسون سترة ديك ، عن طريق الخطأ ويترك سترته هو ، فيلسما ديك

A History of Late Nineteenth Century Drama, pp. 90-91.

⁽۲) دیون بوسیکو (۱۸۲۲ – ۱۸۹۰) ممثل ومخرج ومؤلف مسرحی بکتب واقتبس ۱۶۰ مسرحیة و عاش حیاة فنیة عریضة فی موطنه ایرلندا وفی انجلترا و أمریکا ب

فيما بعد ، وفي مسرحية « أرا — نا — بوج » ، يترك بيميش ، الشخص المقابل لأندرسون ، سترته وراءه ، فتستخدم كدليل جنائي ضده .

وفي المسرحيتين أيضا ، نجل أن وراء البطلين الفدائيين امرأتين مخلصتين تحيانهما حيا جما . وحينما يتقدم هذان الرجلان الفدائيان لسلطات البوليس لتضع في أيديهما الحديد ، يغمى على المرأتين فينتهز البطل في الحالتين الفرصة ويطلب الى سجانيه أن يأخذوه مسرعين ، تجنبا للمزيد من الآلام . ان هذا المشهد الصغير يكاد يكون تام الانطباق في المسرحية الواحدة على المشهد القابل في المسرحية الأخرى . هذا هو في « أرا — نا — بوج » : المشهد القابل في المسرحية الأخرى . هذا هو في « أرا — نا — بوج » : شيون تذهها ، أيها الكولونيل العزيز ، اسرع — على مهلك الآن . لقد أغمى عليها ، تلك العزيزة . خذها الآن بعيدا ، قبل أن تفيق المسكينة . أيها الميجور العزيز ، أيخالف القانون أن تفيق المسكينة . أيها الميجور العزيز ، أيخالف القانون أن آخذ منها قبلة ، قبل أن أغادرها ، ربما الى الأبد ?

وفي « تلميذ الشيطان » ، يبدأ المشهد بالقبلة ، ثم يقول ريتشارد ، (أو دبك):

ويتشارد : (يتجه الى الشاويش) والآن أيها الشاويش ، اسرع ، قبل أن تفيق . ضع السوار الحديدى ثم يقول بعد ذلك وهو ينظر حواليه :

وداعا أيتها الزوجة. وداعا أيها البيت.

ثم اننا نجد أن الميجور فى «أرا — نا — بوج » هو مزاج من ميجور سبويندون وجنرال بورجوين فى «تلميذ الشيطان». ان له صلابة المعتقد التي نجدها فى سويندون، واخلاصه المتصل لواجبه، وكذلك ثقل ظله. ويشترك الرجلان أيضا فى حرصهما على هيبة المحكمة أكثر من حرصهما على تحقيق العدل. ومن كلا الرجلين أيضا يسخر السجينان فى المسرحية.

ومن جهة أخرى نجد هذا الميجور على شيء من الشبه بالجنرال بورجوين ، فى « تلميذ الشيطان » : ان أوجريدى ، أحد أشخاص مسرحية « أرا — نا — بوج » يمدحه فيقول انه — سيد طيب القلب . وانه ان كان لا يتردد فى أن يأمر باعدام العديد من الناس الا أنه يفعل ذلك عن مبدأ بينما مجرمون أخر فى مثل مركزه يقتلون الناس لارضاء أسوأ شهوات أنفسهم (۱) . وهو قول ربما انطبق على بورجوين أيضا . على أنه من المؤكد انه يستخدم نفس لغة بورجوين الرشيقة ، ذات العواطف السطحية . كما أن له نفس عادة التحية بالانحناء (۲) . والى القارىء مثلا من أمشلة حديث المهذب ، السطحى العواطف . « أيها السجين ، اننى شديد الأسف للحكم الذى نجد أنفسنا مضطرين لاصداره ضدك ، ولكن المحكمة لا تعرف الا واجبها والعقوبة التي هي من نصيب الجرم الذي ارتكبته » (۲) .

ولديك بعض الصفات المألوفة « للمهرج الوقح » الذى نلقاه فى الكوميديات. وهو بهذا يقرب من شخصية شون فى مسرحية « أرا — الكوميديات. ان هذا الأخير هو « المهرج الوقح » بتمامه ، وان كان به عرق شاعرى واضح ، بثيره فيه حبه للفتاة أرا. ونحن نجد هذا المزاج بين التهريج والشاعرية فى شخصية ثانية من شخصيات بوسيكو وهى شخصية مايلز فى مسرحية « كولين بون » .

وفى خلفيه كل من مسرحيتى: «أرا — نا ب عوج » و « تلميلاً الشيطان » ثورة وطنية ضد قوات احتلال أجنبية ، غير انه بينما ، يستغل شو هذا الموقف ليشرح بعض آرائه الفلسفية ، لا يحاول بوسيكو أن يفعل شيئا من هذا القبيل .

على أن شو قد استعار من بوسيكو أكثر من مجرد مناظر بمفردها .

Arrah-na-Pogue, Act. II. (۲) ، (۲)

لقد أفاد مما ذهب اليه ذلك الكاتب النشط من استخدام الميلودراما أساسا مثيرا لمسرحية هي – فيما عدا هذا – واقعية ، منزلية الاهتمامات ، فكتب مسرحية : « مهنة مسيز وارين » على هذا النمط . هنا نجد الموضوع الرئيسي في المسرحية ، وهو مهنة مسيز وارين ، وعلاقتها بابنتها قيقى ، مغالجا داخل اطار من الميلودراما التقليدية ، يضم مجرما مسرحيا تقليديا ، وهو كروفتس ، يملك في يدة قنبلة تحوى سر أبوة قيقى ، يفجرها في الوقت وهو كروفتس ، يملك مفاجأة مسوحية .

وهناك أيضا شخصية « المهرج الوقح » وهذه يمثلها فرانك .

وعندما نقارن مسرحية شو بمسرحية «كولين بون » لبوسيكو نجد بين المسرحيتين صلة قوية ، وذلك فيما يتعلق بالتكنيك .

ففي مسرحية بوسيكو ، نجد ان المؤلف يعالج موضوع حب هاردريس لفتاة أقل منه شأنا ، علاجا به كثير من الواقعية ، ذلك أن الصراع داخل نفس هارديس ، وذلك الذي يثور بينه وبين أمه ، وبين الاثنين وبين المحامى كوريجان ، هذا الصراع المتعدد الأطراف يقدمه لنا المؤلف بطريقة تحملنا على أن نقبله على أنه حقيقي . كذلك يصور المؤلف تصويرا قويا ذلك على أن نقبله على أنه حقيقي . كذلك يصور المؤلف تصويرا قويا ذلك المأزق الذي يجد هارديس فيه نفسه ، والذي يتحتم عليه فيه أن يختار بين الفقر والمرأة التي يحبها من جهة ، والثراء وامرأة لا يريدها من جهة أخ

هذه المشكلة الاجتماعية ، يثير فيها الحيوية اطار من الميلودراما يضم العناصر التالية : اختباء الفتاة «كولين بون » بطريقة رومانتية غامضة في كوخ عبر احدى البحيرات ، ظهور محب لها ، يضحى بنفسه بطريقة مثيرة للعواطف ، زواج سرى بين الفتاة وحبيبها هاردريس ، مؤامرات على حياة الفتاة ، وغير ذلك من مقومات الميلودراما ، بما فى ذلك ، طبعا ، الانتصار النهائى للفضيلة على قوى الشر التى تلقى جزاءها العادل آخر الأمر .

يضاف الى هذا فكاهة ميلز الساخرة ، وملاحظاته ذات الحيوية الخارقة ، مما يجعله يبدو وكأنه أحد شخصيات شو فى مرحلة الجنين . وينطبق هذا يصفة خاصة على الحوار الذى يدور بينه وبين كوريجان فى الفصل الأول ، المنظر الأول (١) ، من المسرحية ، حيث ينتج عن المقارنة بين شخصية كوريجان الاجرامية الغبية ، وبين مايلز المحب المخلص ، ذى الشخصية القوية والعقل الكبير ، سخرية نابضة بالفكاهة .

هنا يرتفع الحوار ، بمزاجه البديع بين السخرية والفكاهة العفرينية ، الى مستوى أحسن ما يقوله ديك في « تلميذ الشيطان » .

والمقارنة بين شخصيتي كوريجان ومايلز في مسرحية بوسيكو ، تذكرنا بقوة المفارقة الني يستخرجها شو من المقابلة بين كروفتس وقيقي في الفصل الثالث من : « مهنة مسيز وارين » . هنا أيضا نجد شخصا اجراميا واسع الحيلة يواجه شخصا آخر أرقى منه عقلا ، فيأخذ الأخير في السخرية من الأول ، ويتخذ من هذه السخرية وسيلة لرفض مطالبه .

وقد سار شو على نهج بوسيكو أيضا فى كتابة مسرحيات تحوى ألوانا شتى ، وتجمع بين الأسى ، والضحك والاثارة . وكان بوسيكو قد أحس بنافذ رؤيته ، برغبة الجمهور المتزايدة فى أن يستثار ، وتدغدغ أعصابه ، وتستدر دموعه فى خلال مسرحية واحدة ، فلم يتردد فى انتاج اللون المطلوب . وقد طور شو هذا النهج حتى جعله ، كما رأينا ، نظرية درامية قائمة بذاتها ، تذهب الى أن التراجيكوميديا هى نوع من التأليف الدرامى أرقى من الكوميديا أو التراجيديا ، كل بمفردها

وهكذا نجد في مسرحيتي بوسيكو وشو موضوع المناقشة ، لحظات من الشعر وآخرى من الأسي ، وبعضا من الفكاهة ، وشيئا من الحوار الذكي وكثيرا من الاثارة ،

pp. 186-8 of the World's Classics edition.

كيريل : أوه!

آن : تحشم الآن .. لو طلبتني زوجة فسأقبلك .

وواضح ان هذا السلوك المفتوح من جانب آن ليس بعيدا على الاطلاق من مسلك ڤيڤى ، خريجة كمبريدج المتحررة ، والتي تحب « المقعد الوثير ، والسيجار ، وقليلا من الويسكى ، ورواية بها قصة بوليسية مسلية » . كما يصفها شو .

وفى المسرحيتين نجد ان كلا من فرانك وميلز يقومان بدور « المهرج الوقح » . ولكنا نجد كذلك أن فرانك هو أقل الشخصيتين حيوية ، وأرقاهما عقلا . ومن جهة أخرى يحب كل من فرانك وميلز البطلة فى المسرحية التي يظهر بها ، ويخيب غرام كل منهما ، وان اختلفت الأسباب في كل حالة .

والآن ، لنقل كلمة عن الدعاية فى المسرحيتين ، والدور الذى تلعبه . وعلينا أن نذكر أولا ان الدعاية جزء أصيل فى ميلودراما القرن التاسع عشر ، التى كانت كثيرا ما تصر على أن تلقى العظات على رواد المسرح . ولهذا فان استخدام كل من بوسيكو وشو للدعاية فى مسرحيتهما ، انما هو اجراء شرعى معترف به فى نطاق الميلودراما .

غير ان الطريقة التي يستخدم بها المؤلفان الميلودراما تختلف في الحالتين:

ففى «كولين بون » نجد الجزء الأكبر من الدعاية متضمنا فى مجرد استخدام موضوع الرجل الغنى الذى يتزوج من فتاة فقيرة ، ويخرج من نضاله واياها للمجتمع منتصرا ، فائزا برضى ذلك المجتمع نفسه . انه الموضوع الذى يسميه ويلسون ديشر: « فتاة الكوخ التى تساوى فى كبريائها سيدة القصر » (۱) و نجاح كولين بون ، وهي مجرد فلاحة فقيرة ، كبريائها سيدة القصر » (۱) و نجاح كولين بون ، وهي مجرد فلاحة فقيرة ،

ولقد أشرنا فيما سبق الى احتمال وجود شبه بين شخصيتي كروفتس في « مهنة مسيز وارين » وكوريجان في « كولين بون » غير ان هـ ذه المثنانية تصدر أساسا عن كون كليهما مجرما مسرحيا من الطراز المألوف. ولكن هناك حالة مشابهة أخرى ، أكثر من هذه أهمية ، تلك التي نجدها بين آن شوت في «كولين بون» وبين ڤيڤيفي : «مهنة مسيز وارين» . انكلا مِن المراتين شخصية قوية ، ذات الهادة صلبة ، وعزيمة لا تقل ، واستقلالية واضحة هي في حالة آن شوت أمر غريب ، لو أدخلنا في الاعتبار انها احدى نساء القرن التاسع عشر . أن آن شوت تتصرف بطريقة باردة الأعصاب ، وأفعية ، تذكرنا كثيرا بتصرفات « المرأة ذات القوة الحيوية » التي نجدها في مسرحيات شو . انها تسمح لعشاقها بأن يتنافسوا في حبها ، وتجعل بالها من أحسنهم (الفصل الأول ، المنظر الأول) . وهي كذلك تطلب الى أحا هاؤلاء المحبين أن يأخذها في نزهة قمرية . ويصفها هاردريس بأنها طُلِيَقَةُ مَنْدُفِعَةً ، وأنها لن تترك لحبيبها شعرة واحدة فوق رأسه . وفي نهاية السرحية نراها تقبض على واحد من العشاق ، وتجعله يتزوجها بالطريقة ﴿ النَّالِيةِ التَّى نَالُفُهَا فَي مُسْرِحِياتُ شُو:

أن اجد زوجاً . !

ها بلانه : { خدر:

فُأَخْر : } خديا

أومور : خذيني

لا تتكلموا جميعا مرة واحدة! أين مستر دالى ? (هو المحب الذي أخذها الى النزهة القمرية)

هأنذا ، يا آن!

كبريلٍ ، تعال ! لقد قلتُ انك تحبني ، وأنا أصدقك .

کیریل

آن

في الارتفاع الى مستوى زوجها الأعلى منها مكانة ، بفضل عفتها الخالصة » وتضحيتها الكاملة ، وحبها الذي لا يخبو ، هو في ذاته أقوى خطوط الدعاية في المسرحية.

غير الله في أماكن متفرقة في المسرحية توجد هجمات على زواج المصلحة (الفصل الأول المنظر الأول) ، وهلى المحامين والقسس ، (الفصل الأول ، المنظر الثاني).

أما في ، « مهنة مسيز وارين » ، فان المسرحية كلها وحدة دعائية متماسكة وأهم خطوط الدعاية فيها هو خط المسئولية الاجرامية للمجتمع الذي يولد البغاء ، ويتغاضى عنه ، بينما تنفرع على هذا الخط الرئيسي مواضيع أقل أهمية هنا ، مثل تحرير المرأة ، وعلاقة الأم بابنتها ، ومشكلة الحمل غير الشرعي ، وزواج المصلحة وزواج العاطفة .

والعلنا لو قارنا بين طريقتي المؤلفين في استخدام الدعاية ، لوجدنا أن أسلوب بوسيكو هو الأكثر فعالية ، ان لم يكن لشيء آخر فلمجرد أنه أقل بن أسلوبُ شو الحاحا علينا ، وأن يكن أبعد من أسلوب هذا الأخير عن

لِيُ أَرِدِنا } بُعد هذا ، أن نبحث عن المزيد من دلائل تأثر شو بميلودراما بوسيكو ، لوجب أن المسرحيتين موضوع النقاش. ففي مسرحية: «أوكترون» يستخدم بوسيكو اختراع الفوتوغرافيا ، وهو اذ ذاك حديث عهد بالظهور ، في اثبات جريمة واحد من الشخصيات . ففي أثناء محاكمة هذه الشخصية ، يقدم للمحكمة كدليل – لوح فوتوغرافي يظهر فيه المتهم ، واقفا عند جثة القتيل ، فيصل الاثارة المسرحية الى قمتها . وتوصف الكاميرا أذ ذاك بأنها عين الله ، ويضفى عليها هذا المعنى الرمزي الأولى .

لعل شو كان يذكر ما فعله بوسسيكو فى هذه المسرحية وهو يقرر اسقاط طائرة على بيت آل تارلتون ، في مسرحية : « سوء زواج » . وذلك توسلا لاشاعة نوع من الحيوية في مناقشات المسرحية التي لا تنتهي. وفعلا تبدأ الحيوية بخروج قائدة الطائرة من طائرتها ، ونصس أن هذه الشخصية لها صبغة رمزية أولية . ثم تأخذ الطيارة في كشف باقى الشخصيات لأنفسها وللشخصيات الأخرى معا . لعل شو في استخدامه اختراعا حديث العهد كالطيران ، وادخاله الى المسرحية بطريقة بالغة الاثارة تدفع قصة المسرحية نحو منحني جديد - لعله كان يذكر الدروس الفنية التي تلقاها أيام تتلمذه على بوسيكو .

الجزء الثاني من هذا البحث عن مؤثرات ميلودرامية مفردة عسلى مسرحية : « تلميذ الشيطان » نلقاه في نطاق بعض الروايات الميلودرامية المعروفة في القرن التاسع عشر .

ان أقوى المؤثرات في هذا الميدان يأتي من رواية اسمها: « ذبابة الخيل » ، ألفتها مسيزا . ل . ڤوينتش وطبعت في لندن ١٨٩٧ .

ويقول الدكتور د . ف . راترای ان مسيز ڤوينتش هذه كانت زميلة ثورية لشو في شبابه . وإن شو حو"ل روايتها ، في عام ١٨٩٨ الى أوبرا (١). وجدير بالذكر ان شو كتب: « تلميذ الشيطان » عام ١٨٩٦ ، أي قبل طبع رواية مسيز فوينتش بعام تقريباً .

فاذا قبلنا ماتشير اليه أوجه الشبه التالية بين الرواية والمسرحية ، أدلة على اقتباس شو من الرواية فلابد أنه قرأ كتاب مسيز فوينتش قبل طبعه . وبطل: « ذبابة الخيل » رجل يدعى آرثر ، ويكنى « ذبابة الخيل » ،

The Quarterly Review, April 1953, p. 219. (1)

نظراً لأسلوبه اللاذع الساخر. وهو ثائر يحارب من أجل الحرية في ايطاليا ، ويجاهد مع الوطنيين الايطاليين ضد قوات الامبراطورية النمسوية. وهو ، مثل ديك ، يشعر بحقد هائل ضد الكنائس والقسس ، ويتحدى الاله التقليدى الذي جاءت به المسيحية ، ويربط بينه وبين الانتقام ، والتأخر ، والشر الخالص . وقد زرعت في نفسه كل هذه الكراهية حادثة وقعت له مع أحد القسس .

فقد ذهب يعترف لقسيس ، (اذ أنه من الروم الكاثوليك) ، فأعطاه ، ضمن الاعتراف ، تفاصيل ثورة مسلحة كان الوطنيون يزمعون القيام بها . على أنه يكتشف ، بعد فوات الأوان ، أن القسيس انما هو أحد عملاء البوليس ، وأن البوليس نصبه شركا في طريق الثوار .

وتكون النتيجة ، بالطبع ، أن يزج بالمجاهدين فى السجن . وهنا يتبين آرثر أنه من أجل انتصار الحرية ، لابد أن يعتبر الدين والكهنوتية ضمن صفوف الأعداء .

وكثير مما يفعله آرثر ويقوله ، يذكرنا بالشخصية المقابلة له في مسرحية شو ، شخصية ديك . هناك نفس السخرية ، ونفس النزعة للزهو ونفس الموقف التطهري بازاء الحب . وبينما يكره ديك أمه ، يكره آرثر أباه ، وهو قسيس يتنازع آرثر بازائه مزاج من الحب والكراهية . والفرق الوحيد بين الشخصيتين هو في الدرجة ، وليس في النوع . ان ثورة آرثر ضد الدين والسلطات أكثر حدة ، وسخريته أشد مرارة ولوذعية .

وفى نهاية الرواية ، يساق آرثر الى ساحة الاعدام ، وهنا نجد أشياء كثيرة تذكرنا بمنظر الشنق فى : « تلميذ الشيطان » . يأتى أحد القسس ليهيىء آرثر لرحلته المقبلة الى العالم الآخر ، فينهره آرثر بطريقة تذكرنا كثيرا بما يفعله ديك فى مسرحية شو .

يقول القسيس: «يا بنى ، بعد دقائق ستكون فى حضرة خالقك . أليس لديك ما هو خير مما تفعله الآن ، تشغل به لحظاتك الأخيرة فى هذه الحياة .. ? حينما تقف أمام القاضى الأكبر ، سيكون أوان الندم قد فات . أتريد أن تمثل أمام عرشه المهيب وعلى شفتيك دعابة هازلة » ? ويجيب آرثر: «دعابة ، يا صاحب النيافة ? أظن أن الجانب الذى تمثله هو الذى يحتاج الى هذه العظة الصغيرة . حينما يأتى دورنا ، لن نستخدم المواعظ ، بل مدافع الميدان » .

وبعد مزيد من الرجاء والاحتجاج ، ينفذ صبر القسيس ويغلبه شعور بالمعترَّةُ على أمره ، فلا يعود يطيق البقاء ، ويمضى من فوره .

ان هذا — اجمالا — هو ما يفعله ديك فى: « تلميذ الشيطان » . والأمر الذى تجدر الاشارة اليه هنا هو أن كلا من آرثروديك يتخذ نفس الموقف ازاء القسيس وعملية الاعدام . انهما يرفضان أن ينخدعا ، أو يدعا غيرهما ينخدع ، بالهيبة المزيفة التي يصطنعها الموقف . انهما يضعان الدين والقس فى صف الأعداء . يقول ديك للقسيس : « أتحدثني عن المسيحية ، في نفس الوقت الذي توشك فيه أن تشنق أعداءك » ?

وبهذا يربط بين المسيحية وبين جريمة القتل القانوني التي توشك تقع .

ويتبين آرثر ، وهو على عتبة الموت ، انه انما يبذل روحه فداء قضية عادلة ، وأن موته ، عوضا عن أن يذهب هباء ، سيعين المدافعين عن القضية على أن يبلغوا أهدافهم . وهذه هى نفس الروح التى يعبر عنها ديك حينما يقول فى موقف مشابه : « آمين ! حياتى فداء مستقبل العالم ! » .

وخلال مشهد المحاكمة في : « تلميذ الشيطان » يقنع جنرال بورجوين ديك بأن يقبل الموت شنقا بدلا من الرمي بالرصاص ، لأن جنود جورج

الثالث لا يجيدون التصويب ، يقول الجنرال : « لو كونتا لك جماعة من حملة البنادق ، فماذا يحدث ? سيخطئك النصف منهم » . وفى « ذبابة الخيل » يحدث هذا الذي يخشاه بورجوين . فان الجنود يطلقون الرصاص على آرثر عدة مرات ، ويخطئونه أكثر من مرة . يحدث هذا لأن آرثر كان قد تاخي مع الجنود ، فأصبح هؤلاء لا يطيقون أن يروه يموت ، وأن يصبحوا هم سبب موته . ان هذا التآخي بين البطل وجنود العدو ، موجود

ومع ان النقطة التالية الا تتعلق بمسرحية « تلميذ الشيطان » فانها قد تصلح الالقاء مزيد من الضوء على مسألة معرفة شو بنص « ذبابة الخيل » قبل نشرها ، أو ، فيما يخص هذه النقطة فقط ، مسألة ما اذا كان كل من شو ومسين قوينتش يستخدمان مصدرا واحدا مشتركا .

أيضًا في مسرحية شو ، قان ديك يعطى سجانيه ما يكسبه من لعب القمار

مع القسيس الذي يأتي ليزوره في السجن .

يذهب آرثر لزيارة زميلة ثورية له ، ليناقش معها خطة كانا ينويان أن ينفذاها . واذ هي تهييء له بعض القهوة ، يكتشف آرثر أن الزميلة لديها كمية من الشيكولاتة ، وقطع التوفي الانجليزي (١) . وهنا تنبين أن آرثر مغرم بالحلوي ، لهذا فهو يطلب الي الزميلة أن تعطيه شيئا منها «لأحتفظ به في جيوبي ، أنه سيعزيني عن كل ملذات الحياة التي افتقدتها » . ثم يمضي آلاثر فيقول إنه يأمل أن يعطيه جلادوه شيئا من التوفي يوم اعدامه . ولعله من المفيد هنا أن نذكر أن آرثر في هذا الموقف مقبل على الاشتراك في عمل ثوري خطريؤدي في النهاية الى الاعتقال فالاعدام . وفي موضع من الرواية شابق على هذا (٢) ، تعجب نفس الزميلة الثورية ، من شيء لاحظته وهو سابق على هذا الثورين مغرمون دائما بأكل الحلوي » .

The Gadfly pp. 204-5. (1)

(٢) نفس المصدر صفحة ١٠٨٠

ولسنا ندرى على وجه التحقيق ما اذا كان شو قد تذكر كل هذا وهو يقرر أن يملأ جيوب بطله بلنتسشلى ، فى مسرحية « الانسان والسلاح » ، بقطع الحلوى ، بدلا من الذخيرة ، حتى وهو فى الميدان . لو أن هذا المشهد فى « ذبابة الخيل » كان فى باله وهو يكتب مسرحيته ، لكان معنى هذا انه كان يعرف هذه الرواية حوالى عام ١٨٩٤ ، العام الذى كتب فيه : « الانسان والسلاح » .

* * :

ويعتقد وليم ايرفين ان الحادثة الرئيسية فى : « تلميذ الشيطان » ، مبنية على أساس القصة التى يحكيها بوتس لكابتن روجرز فى رواية تشاراز ليفر المسماة : « رحلة يوم » . ومن الممكن تلخيص هذه الحادثة كما يلى : فى أثناء واحدة من مغامراته المضحكة ، يعبر بوتس ، بطل الرواية ، البحر من ايرلندا الى انجلترا ، على ظهر باخرة صغيرة .

وفى الباخرة يتعرف بوتس على القبطان ، الذى يشعر بميل نحوه ، فيدعوه الى كابينه . وهناك وسط أكواب الشراب ، وفى جو من الألفة والهدوء ، يعطى بوتس لخياله العنان ، فيقص على القبطان احدى قصصه الخيالية ، التى يصطنعها بوتس ، دائما ليرفع من قدر ماضيه الباهت ، ويعلى من شأن نسبه المتواضع .

أما حوادث قصة بوتس فتدور فى ايرلندا فى القرن التاسع عشر . ووالد بوتس حسب هذه القصة — هو صديق للورد ادوارد فيتز جيرالد ، أحد الوطنيين الايرلندين المكافحين للاستعمار البريطاني لايرلندا . وذات ليلة يقبض البريطانيون على لورد فيتز جيرالد ، ويكون والد بوتس قد دعا صديقا له اسمه مستر هاموند لتناول العشاء معه . ويقابل هاموند مضيفه على الدرج المؤدى الى قاعة البيت ، وهو شاحب ، مفزع ، فيحكى لوالد

يوم » ومن داخل أمريكا في حالة مسرحية شو ، وان كانت المحاولة الأولى تفسل ، بينما تنجح المحاولة الثانية . وعلاوة على هذا يغمى على المرأتين في الحالتين ، من فرط القلق على أشياء كثيرة ، بينهما مصير الزوجين .

هذا كل ما يمكن أن يقال فى المقارنة بين العملين . وربما يكون شو قد جعل حوادث قصة بوتس فى باله ، اذ هو يكتب مسرحيته . ونحن نعلم انه قرأ فى يفاعته أجزاء من رواية ليفر ، وأنه اعترف بأنها تركت فى عقله الغض أثرا باقيا (١) .

غير أن أثر رواية ليڤر على شو يتعدى بكثير مجرد اقتباس بعض الحوادث. يقول ايرڤين: « ان تشارلز ليڤر قد اخترع ، جزئيا على الأقل ، طريقة شو ، قبل ظهور شو نفسه » (٢). ويبدو أن ما يقوله شو في هذا الصدد ، يدعم هذا الذي يذهب اليه ايرڤين

يقول شو في وصف بطل القصة وتأثيره فيه . « كان البطل روماتيا الى حد كبير ، يحاول أن يعيش في شجاعة ، في فروسية ، وفي قوة على أسس من الخيال الخالص ، يغذيه الرومانس ، كان يريد أن يحيا دون ما اعتماد على جسارة ، أو ثروة ، أو معرفة ، أو مهارة ، أو أي شيء آخر واقعى ، اللهم الا مطالبة الجسدية . لم أكن اذ ذاك أكثر من طفل ، ومع ذلك فقد أحسست أن اصطدامات هذا البائس الفاشلة بواقع الحياة تثير في النفس لونا من الشجن كانت الرواية الرومانية العادية تخلو منه » (٣) .

ويمضى شو فيشرح ماهية هذا الشجن فيقول: أن يوتس هو في الواقع

أو تس ما كان من القبض على لورد فيتز جيرالد ، وقرب وصول الجنود الانجليز برئاسة ماجور سير الى البلدة . ويضيف انه ما أن يأتى مساء الغد الا ويكون جميع الوطنيين في السجون .

وهنا يطمئن المضيف ضيفه ، ويذهب الاثنان لتناول الطعام ، غير ان الضيف يظهر ، طوال الوقت ، قلقا شديدا ، ويفزع لكل طرقة على الباب . ومن هذه المظاهر ، ومن أشياء أخرى مريبة تبدو على الضيف ، يتبين والد يوتس ان هناك مؤامرة ضده ، وان ضيفه يعلم بهذه المؤامرة ، وأن له يدا فيها ولهذا ينسبحب بهدوء من البيت ، ثم يهرب مسرعا على ظهر جواد تاركا زوجته مع الضيف .

ويزداد قلق الضيف لحظة بعد أخرى ، ويداخله الشك فى غياب مضيفه ويوشك أن يعتقد انه قد أفلت منه ، وفجأة ينفتح الباب على مصراعيه ، ويوشك أن يعتقد اله قد أفلت منه ، ويجد الضيف المتآمر أن صاحب البيت قد هرب . ولا تكاد الزوجة الملهوفة أن تقول : « حمدا لله ! » حتى تغيب عن الوعى . وعندما تفيق ، تجد نفسها وحيدة فى الغرفة (١) .

بين هذه الحوادث وبين حوادث الفصل الثانى من : « تلميذ الشيطان » بعض الشبه . ففي الحالتين نجد امرأتين قد استبد بهما القلق ، تنتظران ، مع كل ظرقة على الباب ، أن يتم القبض على واحد من الشخصيات . والسلطات التي تهدد بالقبض في الحالتين هي سلطات دولة أجنبية محتلة ، تقاوم حَرْكتين من حركات التحرير الوطنى .

والقبض فى الحالتين لا يتم ، لأن الشخص المقصود يفر مسرعا على ظهر حواده . وبعد فرار الشخصين ، يحاول كل منهما أن يؤلب القوى ضد الدولة المحتلة ، وذلك بالاستعانة بالمتطوعين من فرنسا ، فى حالة « رحلة

⁽۱) مقدمة مسرحية : « ماچور باوبارا » •

⁽۲) ذكر المصدر سابقا ·

⁽٣) مقدمة مسرحية : « ماچور باربارا » •

Charles Lever, A Day's Ride, pp. 75-7. (1)

نوع من الشخصيات يعتمد رسمه على التاريخ الطبيعى العلمى حقا ، وليس على مجرد الرغبة فى اللاوة قصة مضحكة . ان خالقه لا يريد من ورائه أن يسخر بنوع من المخلوقات وضيع ، وغريب . بل يبغى أن يوضح اننا كلنا هذا البوتس . والنتيجة انه يسخر من هذه الشخصية ، ويسخر فى نفس الوقت منا جميعا ، وينال ضمائرنا فى الصميم ، حتى ليصاب تقديرنا لأنفسنا بضربة قاسية حقا (١) ،

فاذا ترجمنا هذه الجملة الى العبارات العادية لكان معناها ان ليش ، قبل شور ، قد وفق الى اكتشاف طريقة شو الخاصة ، القائمة على المفارقات الساخرة ، وهى الطريقة التى أصبحت نموذج شو الأول فى رواياته ومسرحياته .

غير ان شو أضاف شيئا الى الأساس الذى أقامه ليقر . ان هذا الأخير قنع بأن يقارن بين شخص حالم ، كذاب ، وجبان مثل بوتس ، وبين عالم عديم العطف ، معاد ، قاسى القلب . ومن هذه المقارنة تنكشف سوءات يوتس أمامنا تماما ، ولكن المجتمع يناله شيء من النقد غير المباشر . على أن هذا لم يكن ليقنع شو ، ذا الرغبة القوية في الدعاية . فكان لابد من أن يتقدم بشيء أكثر ايجابية .

لقد تبنى طريقة المقارنة ، وأعاد تشكيلها لتوافق أهدافه هو . انه يشاء أن يعتقد أن ليفر لا يريدنا قط على أن نعطف على يوتس (والواقع أن يوتس يخرج من مغامراته الكثيرة المضحكة شخصا حبيبا حقا ، نحس نحوه احساسا دافئا بالعطف ، ونرى فى نقائصه الكثيرة انعكاسات لنقائص المجتمع المحيط به . ان ليفر يريد به أن يكون نقدا ساخرا لأحوال ذلك المحتمع بالذات) .

وقول شو أن ليقر لا يريد منا أن نعطف على يوتس ، قول ذو مغزى ،

لأنه يوضح لنا ماذا فعل شو بأمثال پوتس فى رواياته ومسرحياته . ان الشعار الذى تبناه ليڤر وهو يخلق پوتس هو : «ليحيا پوتس وليسقط العالم الواقعى» . أما شو فقد جعل شعاره : «ليحيا العالم الواقعى وليسقط أمثال پوتس» ، ثم أعطانا مفهومه الخاص لكلمتى : العالم الواقعى . ان أمثال پوتس فى مسرحيات شو يجابهون ويقارنون دائما بشخصية حادة الذكاء ، كبيرة العقل يسميها شو أحيانا السوبرمان ، وهذه تمثل ما يريده شو بكلمتى عالم الواقع . وعن طريق هذه المقارنة يظهر أمثال پوتس على حقائقهم ، فنتين فيهم أشخاصا رومانين حالمين عديمى الجدوى .

هذه هي مأساة العديد من الحالمين في مسرحيات شو ، من أول سيرچس في مسرحية: « الانسان والسلاح » حتى طبقات ومجتمعات بزيها ، كما في مسرحية: « عربة التفاح » . كل هؤلاء يكشفهم لنا شو ، ويقنعهم أمامناً بضرورة التخلي عن أحلامهم (١) ، والتمسك بالواقع — الواقع كما يراه شو .

ويستخدم شو هذه الطريقة الليقيرية (نسبة لليقر) المعكوسة فى ميلودراماته كما فى مسرحياته الأخرى . وفى مجلد : «ثلاث مسرحيات للمنطقرين » ، تتضح هذه الظاهرة تماما ، كما يلاحظ بحق ايريك بنتلى (٢) . ويرجع هذا الى أن شو بدأ يقلب الصياغة المألوفة للعلاقة بين طرفى الحلم والواقع بشكل واضح فى ميلودراماته . لقد أخذ يسخر من زيف الميلودراما

⁽١) مقدمة مسرحية ماچور باربارا •

⁽۱) هذا هو المعنى الأول للمفارقة بين الحالم والواقعى في مسرحيات شو. ولكن هناك معانى أخرى لها ، توضح أن شو ، رغم نقده للحالم على السطح ، كان يعطف عليه سرا ويتمنى له أن ينتصر على المدى ، راجع الفصل الثامن من هذا الكتاب ،

⁽۲) کتاب : برنارد شو لایریك بنتلی صفحة ۱۳۱ .

على عهد فيكتوريا ، بأن سلط عليها تيارا من الواقع المستند الى دروس التاريخ الطبيعي .

على انه لم يلبث أن تبين ان الزيف الذي كان يهاجمه هو فى حقيقة أمره واقع هو الآخر . ان أوهام الميلودراما هي بالضبط نفس الأوهام التي كان الناس يرزحون تحتها في « واقع » الحياة .

لهذا وجد شو نفسه مضطرا لاستخدام هذه الوسيلة الفنية في جميع مسرحياته من البداية للنهاية . انها لم تكن مجرد حيلة فنية لجأ اليها حيثما اتفق ، بل هي تعكس جزءا أساسيا من نظرته للحياة وتفسيره لها (١)

تحدثنا حتى الآن عن طريقتين فقط من طرق استخدام الميلودراما فى مسرحيات شو: المسرحية الميلودرامية والمسرحيةذات الأساس الميلودرامي. وفيما يلى سنتحدث عن الطريقة الثالثة ، وهي استخدام الميلودراما كمؤثر في مسرحية غير ميلودرامية .

نجد مثلا على هذا الاستعمال الثالث للميلودراما عند شو في مسرحيتين . « بيت القلوب المحطمة » و « سوء زواج » . في المسرحيتين يستغل شو القيمة الاثارية للعنصر الميلودرامي ، ويسخر منه في نفس الوقت . وعلاوة على هذا ، يعترف شو بالقيمة التعليمية للميلودراما ، ويفيد منها في نطاق اطار المسرحيتين .

وينطبق هذا القول بصفة خاصة على حادثة السرقة فى « بيت القلوب المحطمة » . ان الطبيعة الاثارية لهذه الحادثة تجعل ادخالها فى المسرحية ميلودراميا تماما . انها تأتينا كمفاجأة ، والمؤلف يقصد منها أن تخلق اهتماما جديدا لدى النظارة بقصة المسرحية . فاللص سرعان ما يظهر انه زوج مدبرة البيت الذى فقدته من زمن . وهذا الاكتشاف المفاجىء هو بدوره

عنصر ميلودرامي معروف . وقصة المسرحية تستغل هذين العنصرين بكل ما يجلبانه عليها من مغنم أو خسارة .

على اننا فى نفس الوقت نجد برنارد شو يسخر من اللص ، بوصفه شخصية ميلودرامية ، ويقلل من شأنه ، ويكشفه لنا على أنه مجرد متسول .

ورغم كل هذا فان القيمة التعليمية التي يمكن استخلاصها من شخصية اللص ، والدرس المستفاد منه ، كلاهما يضيفه شو الى مغزى المسرحية . ان كلا من اللص ومانجان الرأسمالي ، يموت في أثناء الغارة . ومعنى هذا ان كلا منهما طفيلي ولص ، ويستحق أن يعدم .

ونفس هذه الاستعمالات الثلاثة للميلودراما نجدها في حادثة صاحب المسدس في مسرحية: «سوء زواج». ان صاحب المسدس هذا ، واسمه جانار موظف صغير يمضه احساسه بتفاهة وجوده وعدم جدواه. وهو يدخل بيت آل تارلتون لينتقم لأمه من صاحب البيت ، بوصف أن هذا الأخير قد سلب أمه شرفها . ان الاثارة التي يجلبها دخول جانار المفاجيء ، تحمل معها نسمة من الهواء المنعش ، تلطف من الجو الخانق الذي تدور فيه أفكار مسرحية النقاش هذه .

وفى نفس الوقت يسخر شو من الطبيعة الميلودرامية لهذا المشهد ، ويضحك منه نظارته . وهو أيضا يستخرج منه بعض العبر . تلك هى : عدم جدوى الانتقام ، غباء الطبقات الغنية ، منافاة وجودها نفسه للأخلاق والانسانية ، جبن وعدم جدوى حوادث الاغتيال التي يقوم بها انصاف المتعلمين . هذا ، بالطبع ، الى جوار الهجوم الذى يوجهه شو ، عن طريق هذا المشهد ، الى الرومانية ، ومحاولته فضحها أمام أعيننا .

⁽١١) المصدر السابق ص ١٣١٠

ربما نستطيع الآن أن نقول كلمة عن أثر الميلودراما في أعمال شو المسرحية . هناك أولا ، حالتان واضحتان هما حالتا مسرحيتي : « بيت المسرحية ، هناك أولا ، حالتان واضحتان هما حالتا مسرحيتي : « بيت القلوب المحطمة » ، « سوء زواج » ، حيث الميلودراما فيهما مستخدمة كمجرد مؤثر . هنا من السهل علينا أن تقول ان استخدام الميلودراما » كمجرد مؤثر . هنا من السهل علينا أن تقول ان استخدام الميلودراما » وخاصة في : « بيت القلوب المحطمة » ، التي تريد أن تكون مسرحية بالغة وخاصة في : « بيت القلوب المحطمة » ، التي تريد أن تكون مسرحية بالغة

التجاها سيئًا . ولكي تنبين هذا بوضوح ، علينا أن نركز على : « بيت القاوب المحطمة » .

الجدية ، تشغل نفسها بموضوع حياة أو موت أسلوب بذاته من أساليب

الحياة ، من السهل أن نقول إن استخدام الميلودراما هنا يتجه بالمسرحية

ان حادثة السرقة هنا ليست جزءا أساسيا من بناء المسرحية . إن شو يدخلها على المسرحية لأنه يريد أن يقول شيئا ذكيا مضحكا عن مظهرية الاحترام ، الذي تؤمن به الطبقات الوسطى في انجلترا ، وكذلك عن المجتمع بوجه عام . كذلك تمنح هذه الحادثة شو فرصة خلق موقف معكوس من هذه المواقف التي يحبها حبا جما ، ألا وهو موقف اللص الذي يهدد ضحاياه بابلاغ البوليس أنه حاول سرقتهم . وفي نفس الوقت تقوم الحادثة مقام الفاصل الفكاهي ، وذلك حين يظهر أن اللص أن هو الا زوج قديم خلدبرة البيت : المريبة جينيس . وبعد هذا ، يربط شو بين اللص وبين ما نجان عن طريق ادخالهما معا في علاقة رمزية أولية ، على اعتبار أن كلا من منهما لص ، وأنه موتهما في الغارة يعني انتهاء عهد الاستغلال في المجتمع الجديد الذي سيلي الغارة .

ورغم كل هذا ، فاننا نحس مع ديزموند مكارثي بأن الحادثة من أولها الى آخرها هي « خطأ درامي ، ما في ذلك شك » . انها تحاول أن تقول الى آخرها هي « خطأ درامي ، ما في ذلك شك » . انها تحاول الحادثة أن أكثر مما ينبغي في نفس واحد ، والنتيجة أنه ما من شيء تحاول الحادثة أن تظهره يؤثر فينا التأثير المطلوب .

« سوء زواج » . ان هذه الحادثة : الى جانب انها لا علاقة مباشرة لها بالمسرحية ، تجلب على العمل الفنى كثيرا من الفوضى . وبدونها يرتفع مستوى المسرحية كعمل فنى .

وبعض السبب في هذا الفشل الدرامي الذي تمثله الحادثتان راجع الى أن شو يحاول أن يستفل الميلودراما ويسخر منها في وقت واحد .

ذلك إن الواحدة من هاتين المحاولتين تلغى الأخرى فلا يتبقى لنا الا شعور بالسخط . ___

الا شعور بالسخط . فانها ليست بكل هذا الوضوح . ذلك أما حالة : « مهنة مسيز وارن » فانها ليست بكل هذا الوضوح . ذلك أن الموضوع الواقعى الذي تعالجه المسرحية يقوم بغير عناء على الأساس الميلودرامي الذي تستند اليه . صحيح أن كروفتس يتحول ، خلال الاستخدام الميلودرامي الى نموذج مثبت ، بدلا من أن يكون شخصية وية . غير انه ليس الا شخصية ثانوية . وعلى كل حال ، ففي المسرحية تشخيص قوى نجده في حالتي مسيز وارين وقيقي ، الأمر الذي يجعلنا نغض عن ضعف التشخيص في حالة كروفتس . أن الموضوع ، والطريقة الأبسينية القائمة على الاستنباط والتي يستخدمها شو في علاجه ، تعيننا على أن نركز اهتمامنا على الشخصيات الرئيسية ، فلا يتاح لنا كثير من الوقت أن نركز اهتمامنا على الشخصيات الرئيسية ، فلا يتاح لنا كثير من الوقت

للوقوف عند الشخصيات الثانوية .
على أن شو في مسرحية : « تلميذ الشيطان » قد أخرج للناس ميلودراما جيدة ، تستطيع أن تنطاول الى المستوى الذى حدده تعريف شو للميلودراما . هنا نجد أن الفكر الذى يكمن وراء المسرحية يتناسب تماما مع البناء الميلودرامى ، والعنصرين يمتزجان معا ، ويقوى أحدهما الآخر ، وان النتيجة اتحاد عضوى موفق . وهكذا نجد أن استخدام الميلودراما ، في هذه الحالة على الأقل ، قد برر وجوده .

ابسن لذلك الموقف. وتتمثل الطريقة الأولى التي رد بها ابسن على آلية المسرحية المحكمة الصنع وتحجرها في النهاية الثورية التي كان يعطيها لمسرحيات هي فيما عدا تلك النهاية — تقليدية في كل شيء. هذه النهاية الثورية تضم بين دفتيها جوهر المسرحية. وهي تبدأ في الدقائق السابقة على اسدال الستار الأخير للمسرحية ، وتقع من النظارة موقع الصدمة الشديدة ، اذ تكون المسرحية حتى تلك اللحظة الحاسمة ، عادية في أشخاصها وقصتها ، ثم تأتى النهاية الثورية فتقلب كل شيء رأسا على عقب.

ويستخدم ابسن هذه الحيلة الفنية في مسرحيات مثل: « الأشباح » و « سيدة البحر » ، ولكن أحسن مثل لها نجده في مسرحية : « بيت الدمية » .

كتب وليم آرتشر في مقدمته للترجمة التي أخرجها للمسرحية يقول عن هذه المقدمة الثورية: هناك سبب وجيه يدعونا الى الاعتقاد بأنه .. (ابسن) غير اللحظة التي رسمها للمسرحية أثناء تأليفه لها . فقد يبدو انه كان قد خطط المسرحية بحيث تنتهي نهاية سعيدة ، كتلك التي نجدها في مسرحيتيه: «عصبة الشباب » و «أعمدة المجتمع » .. تلك النهاية السعيدة التي وصلت اليها المسرحية فعلا حين أعاد كروجستاد الوثيقة المزورة — (لنورا) ، والتي كان مفروضا ، في خطة ابسن الأولى .. أن تصبح خاتمة المسرحية على أن تكون الأجزاء التالية مجرد عملية انهاء تقليدية للحوادث ، تتضمن اعترافا بالأخطاء من الجانبين ، يصحبها تبادل للتهاني بينهما ، ابتهاجا بانقشاع العاصفة التي كانت تهدد بالهبوب » .

أما ما حدث فعلا — فى رأى ارتشر ، فهو ان ابسن فى انتقاله من مرحلة التخطيط العام الى الخلق التفصيلي ، قد وجد شخصياته تخرج عن طاعته ،

الفصل الثيالث الأثر الت تأنيكي لإبسن

يقول بروفيسور نيكول في كتابه: « المسرح العالمي »: « في نهاية القرن الماضي كانت طريقة ساردو في الكتابة المسرحية مصدر الهام للكتاب، وخطرا عليهم في وقت واحد (() . وهذه العبارة تلخص الموقف الذي وجد فيه كل من ابسن وشو نفسيهما ، في مستهل حياتيهما في المسرح . كان فيه كل من ابسن وشو نفسيهما ، في مستهل حياتيهما في المسرح . كان منهما شديد النقد للمسرحية المحكمة الصنع ، ومع ذلك فقد نسجا على منوالها في كثير من الأحيان ، وخاصة في فترة تتلمذهما المسرحي . وصحيح أنهما فعلا هذا وهما غير راضيين ، وحاولا أن يعدلا من الصيغة المتحجرة التي كانت المسرحية المحكمة الصنع تؤلف بمقتضاها ، وآن ينفثا شيئا من الحياة في النماذج الانسانية المثبتة التي كانت تلك المسرحية تحتويها ، وأن يلبخلا الأفكار الثورية في مضمون المسرحية . صحيح أنهما فعلا هذا ، غير بلبخلا الأفكار الثورية في مضمون المسرحية . صحيح أنهما فعلا هذا ، غير بين ها بقي في بناء المسرحيات الأولى لكل من ابسن وشو يكفي كي يربط بين ها بقي في بناء المسرحيات وبين المسرحية الآلية التكوين التي كانت تخرجها الماريسية اذ ذاك .

فى هذا الميدان - ميدان الانجذاب الى المسرحية المحكمة الصنع ، والاعراض عنها ، نجد كثيرا من المؤثرات الابسنية التى قدر لشتو أن يتعرض لها فى الميدان التكنيكى . ذلك ان شو ، فى انجلترا ، ورث نفس الموقف

⁽١) ص ٤٩٢ ٠

تقليدى محل المشهد الأخير المشهور فيها (١) ». وهذا هو جوهر ما فعله شو ، حين جلس يكتب: «كانديدا » فوجد نفسه في ذات الموقف الذي وجد فيه ابسن نفسه ، وان كان ثم فارق هام بين الموقفين . ذلك ان ما بدا في حالة ابسن فكرة طارئة كان لها وقع المفاجآت عند الكاتب والمتفرج معا ، أصبحت في حالة شو أساس المسرحية والمبرر القوى لوجودها . لقد سمح أبسن للنقاد الكثيرين الذين لم تعجبهم خاتمة مسرحيته حينما عرضت في ألمانيا بأن يرهبوه ويجعلوه يعدل عن خاتمته ، ويستبدل بها خاتمة جديدة ، تقرر فيها نورا ، في آخر لحظة ، أن تبقى مع زوجها ، من أجل الأولاد (٢) . أما شو فلم يخطر له قط أن يتخذ نفس الموقف في «كانديدا » . ذلك ان العنصر الجديد الذي أدخله ابسن في المسرح كان ، على أيام كتابه العنصر الجديد الذي أدخله ابسن في المسرح كان ، على أيام كتابه «كانديدا » ، قد أثبت فائدته وأهميته .

يقول وليم ايرفين: ان «كانديدا» هي ، أساسنا ، « بيت الدمية » مقلوبة رأسا على عقب ، لقد أوضح ابسن في مسرحيته أن الزوج حينما يعامل زوجته كدمية يجلب الشقاء (عليها وعليه). أما شو فانه يريد أن يقول اان الشقاء قد يحل (بالبيت) اذا ما عاملت الزوجة زوجها كدمية . ان يقول اان الشقاء قد يحل (بالبيت) اذا ما عاملت الزوجة زوجها كدمية . ان «نورا» في مسرحيته ترى زوجها على حقيقته ، وتحتفظ به كما هو » (٣) : قد يكون هذا التفسير مقبولا ، غير ان التفسير الأدنى الى المنطق قد يكون هذا التفسير مقبولا ، غير ان التفسير الأدنى الى المنطق والذي يقرب كشيرا بين « بيت الدمية » و «كانديدا » هو أننا في موالدي يقرب كشيرا بين « بيت الدمية في التملك ، تقليدي الاتجاء «كانديدا» نجد زوجا شديد الرغبة في التملك ، تقليدي الاتجاء

المفهوم ، كانت الشخصيات ما تزال على عتبة جوهر الدراما الحقيقى ، وفى هذا الجوهر — وهو مضغوط فى المشهد الأخير من المسرحية — وجد / ابسن عظمته الحقيقية » (١) .

لعل هذه العبارة توضح ، أكثر من أى شىء آخر (ه كيف ولدت المسرحية القديمة ، لقد ولدت كرد فعل ضد المسرحية الآلية التركيب . ولكن رد الفعل لم يكن من القوة بحيث يستحدث تغييرا شاملا . فمن وجهة نظر التكنيك تعتبر : « بيت الدمية » الى حد كبير نفس المسرحية الآلية التى جاءت « بيت الدمية » لتقضى عليها .

وفي هذا يقول ريموند وليمز: « ان شخصيات المسرحية لا تختلف الا قليلا عن النماذج التقليدية التي نجدها في المسرحية الرومانية: المرأة البريئة التي تقرب من الطفل في سذاجتها ، والتي تروح ضحية خداع محتوم النتائج ، الزوج الغليظ الحس ، القليل الذكاء ، والصديق المخلص ، ثم ان المواقف الرئيسية في المسرحية هي المواقف التقليدية في مسرحية المؤامرات . السر الذي يخفي وراءه ذنبا ، الشفاة المنطبقة على السر ، لا تريد أن تبوح به ، وتعقد الحوادث الناجم عن خطاب كروجستاد .. ان المسرحية .. تكتفى بأن تقلب الوضع السائد في المسرحية الرومانية ، داخل اطار من هذه المسرحية نفسها » (۲) .

ويعترف شؤ بكل ما تقدم في دراسته النقدية المسماة : « جوهسر الأبسنية » ، حين يقول : « ان من الممكن تحويل (بيت الدمية) الى

⁽١) ص ١٧٤ من مقالة جوهر الابسنيه ٠

⁽٢) أرتشر • الصدر السابق • ص ٩ •

⁽٣) ذكر سابقا ٠ ص ١٧٤ ٠

Introduction to A Doll's House, The Collected Works of Ibsen, Vol. VII, (1) pp. XI-XIII.

Drama from Ibsen to Eliot, pp. 67-8.

رانك : جورب حرير ٠٠

نورا : بلون اللحم . أليس بديعا ?.. لا ، لا ، لا ، لا ، تنظر الا الى الله الى القدمين . أوه ، حسنا ، تستطيع أن تنظر الى الباقى أيضا .

ه ثم يقول رانك بعد قليل:

رانك : وأى عجيبة أخرى سترينني ?

نورا : ان ترى شيئا آخر . انك لا تتصرف كما ينبغى .

وهنا ينبئها رانك بحبه . فتحتج ، ولكننا سرعان ما نتبين أن احتجاجها ليس على الحب بل على مجرد التصريح به أما الحب نفسه فانها تصفه بقولها : « لقد كان لذيذا ! » (١) .

الى جوار هذا ، نجد أن اعلان نورا استقلالها فى الفصل الأخير ، يقابله منظر المزاد فى كانديدا ، وهو الآخر يأتى فى الدقائق الأخيرة للمسرحية .

ان كلا المشهدين يقعان من المتفرجين موقع المفاجأة ، ويتجهان بالمسرحيتين اتجاها جديدا جادا . غير انه ، بينما نجد في حالة مسرحية ابسن ان ترك نورا لبيتها يأتي مفاجأة وعلى غير تمهيد كبير ، نرى في حالة مسرحية شو ، ان قرار كانديدا تفضيل الزواج على الحبيب لا يفاجيء الا المتفرج غير المنتبه . ان مقدار الخلاف بين نهايتي المسرحيتين هو مقدار الخلاف بين شخصيتي نورا وكانديدا . ان نورا تشتبك في نضال مباشر مع زوجها من أجل حريتها . أما كانديدا فلا حاجة بها لمثل هذا النضال . بل ان النضال الوحيد الذي يدور في المسرحية بين موريل ومارشبانكس ، لا تشترك فيه كانديدا ، وهنا نجد مثلا واضحا وطريفا من أمثلة ارتباط الأفكار بالتيكنيك

في مسرح شو ، ومدى سيطرة الأفكار على التيكنيك ، وتشكيلها له .

فى نظرته للمرأة يحاول ، كما يفعل هيلمر ، أن يعامل زوجت كدمية فتمنعه من المضى فى محاولت قروة شخصية الزوجية ، ووعيها التام بحقيقة مركزها وقيمتها . ان كانديدا ، على العكس من نورا ، ليست فى حاجة الى أن تهجر بيت الزوجية لتحصل على حريتها ، لأن هذه الحرية بالفعل ملك لها . ان الموقف هنا ليس الموقف فى « بيت الدمية » مقلوبا رأسا على عقب كما يرى ايرڤين . انه نفس الموقف وقد اتخذه . خطوة الى الأمام .

ولكى تتبين الى أى حد يصدق هذا الحكم على «كانديدا» علينا أن تقارن مقارنة وثيقة بين المسرحيتين . وأول ما نلاحظه ان المسرحيتين تقومان على العلاقة الثلاثية التقليدية . الزوج ، والزوجة ، والعشيق . فقى « بيت الدمية » نجد الدكتور رانك ، وفى «كانديدا » نجد الشاعر مارشبانكس ، وكلاهما يمثل العشيق العاطفي . بل ان علاقة العاشقين بالزوجتين هي نفس العلاقة ، فكلاهما يحب الزوجة حبا غير متبادل وفى بالزوجتين نجد ان البطلة تقنع بمجرد تقبل العب الذي يقدمه العشيق ، المسرحيتين نجد ان البطلة تقنع بمجرد تقبل العب الذي يقدمه العشيق ، ويلذ لها الدفء الذي يبعثه فيها ، ولكنها لا تفكر في أن تبادل العشيق . حبا بحب . ثم ان الحب في الحالتين ليس خالصا من الشهوة ، بل يشوبه شعور حسى واضح . كما ان الزوجتين تقومان بازاء العشيقين بدور هو مناج من الأم والحبيبة الغزلة . ولقد حللنا هذه الناحية في خلق كانديدا في فصل سابق . أما في حالة نورا فان المثل التالي يظهر هذه الناحية في خلقها ، بوضوح كاف :

نورا : ... يا دكتور رانك ، اجلس هنا ، وسأريك شيئا .

رانك : ماذا ?

نورا : انظم !

⁽١) الفصل الثاني ٠

ان كانديدا في رؤيا شو أكثر تحررا من نورا ، ولهذا من الواجب على الكاتب أن يعدل من طريقة «الالتواء المفاجىء للمسرحية » التي استعارها من ابسن ، وأن يجعلها أقل مفاجأة ، وأكثر ارتباطا بالمسرحية من مثيلتها في مسرحية ابسن .

ان موقف كانديدا من زوجها ومن نفسها يحدد على الفور الشكل الذي تتخذه «طريقة الالتواء المفاجىء» الابسنية في مسرحية شو . فما دامت كانديدا تحب زوجها ، وما دامت لا تقلقها محاولاته امتلاكها وحرمانها من حريتها ، لأنها تعرف كيف تفسد هذه المحاولات ، فالطريق الوحيد أمامها هو أن تبقى مع زوجها بعد أن تلقنه درسا . ومن هنا لا تتخذ كانديدا — مثلما تفعل نورا — قرارا مفاجئا بترك البيت .

ويبدو مما يقوله فرانك هاريس (١) أن بعض النظارة الذين ذهبوا شماهدون مسرحية شو قد وجدوا في الطريقة التي أنهي بها المؤلف مسرحيته ، محاولة لأرضاء التقاليد . ذلك ان التقاليد تقضى بأنه من واجب الزوجة أن تبقى الى جوار زوجها ، وهذا ما فعلته كانديدا .

غير ان الحقيقية بالطبع ، هي أن كانديدا قررت البقاء الى جوار زوجها ، إلا نها تحبه ، وليس لمجرد أنه زوجها ، ان موقفها منه واقعي وليس تقليديا . بل الواقع ان به جرعة مضاعفة من الواقعية . ان كانديدا تضرب عرض الحائط بتقليدين لا بتقليد واحد . أما الأول فهو واجب الزوجة قبل زوجها ، وأما الثاني فهو « وأجب » المرأة المتحررة في هجر البيت ، والانطلاق الى العالم الفسيح ، سعيا وراء مزيد من الحرية .

على أن هذا كله لا يشكل اختلافا حقيقيا فى المنزع النفسى للمسرحيتين. أن كلا منهما تهاجم الرومانتية بطريقة محدودة .

فخروج نورا الى العالم الفسيح ، وان كان يبدو واقعيا على السطح ، هو فى الحقيقة من الرومانية بحيث تصح مقارنته بخروج مارشبانكس من بيت موريل الى « ليل قد نفد صبره » . وهاتان الشخصيتان ، بهذه المناسبة ، تدعيان انهما قد وصلتا الى الحقيقة العليا .

ومن جهة أخرى ، نجد ان قرار كانديدا البقاء فى البيت به كثير من الواقعية السطحية . انه فى حقيقته قرار رومانتى كذلك الذى اتخذته نورا . ذلك ان كانديدا تقرر البقاء من أجل الحب ، وتوضح هذه الحقيقة تماما لزوجها عندما ترجوه أن يثق فقط فى حبها له ، وليس فى شىء آخر ، فان هذا الحب ان خبا ، فستمضى كما مضت نورا .

وربما يكون تفضيل كانديدا زوجها على حبيبها له ما يربطه باختيار مماثل في مسرحية ابسن المسماة: «سيدة البحر». في هذه المسرحية الأخيرة ، نجد ان أليدا ، الزوجة الرومانتية ، تختار زوجها ، بدلا من حبيبها ، صاحبا لها ، بمجرد أن يترك لها الزوج الحرية المطلقة في الاختيار . على أنها لا تفقد رومانتيتها لأنها اتخذت قرارا هو في ظاهره متابع للتقاليد . قالواقع أن نتيجة هذا القرار تؤكد لها ، وتؤكد للنظارة بالتالي ، صدق اليمانها بوهم رومانتي معين هو : ان حرية الاختيار ، أو الانصات الى صوت النفس الداخلي ، لابد مؤد الى الطريق السوى . هنا ، كما في صوت النفس الداخلي ، لابد مؤد الى الطريق السوى . هنا ، كما في المعتقدات الرومانتية يستبدل به شكل آخر من أشكال نفس المعتقدات وان كان هذا الأخير أكثر تعمقا .

غير ان ابسن قد رد على المسرحية المحكمة الصنع بطريقة أخرى غير طريقة « الألتواء المفاجىء » . لقد استحدث حيلة « الخاتمة التي لا تختم شيئا » . أو الخاتمة المفتوحة ، كما تسمى أحيانا . ويصف بروفيسور

⁽۱) « برنارد شو » ، ذکر سابقا • ص ۱۸۲ •

ألاردايس نيكول واحدة من هذه الخاتمات ، تلك التي نجدها في «الأشباح» فيقول انه بعد أن تنتهي حركة المسرحية تظل نقطة هامة فيها مثار جدل ألا وهي : هل تعطى مسيز أوزوالد السم لابنها ، كي ينهي حياته الحافلة بالشقاء ، أو تفضل له أن يبقي ، رغم شقائه الكبير هذا ? ويستطرد بروفيسور نيكول فيقول : « ان مجرد كون ابسن قد ترك هذه النقطة ميدانا للتأويل يوضح مقدار الهوة التي تفصل بينه وبين سلفه من الكتاب الفرنسيين . فبينما نجد هؤلاء يحبكون مسرحياتهم حبكا تاما ، ولا يتركون في بنائها أية أغرات ، اذا بابسن ، ككل كاتب مسرحي كبير ، يترك لخيالنا فسحة من الأرض يزاول فيها نشاطه (۱) .

ان ابسن — كما توضح عبارة « ككل كاتب مسرحى كبير » فى النص السابق — لم يضع لبعض مسرحياته نهايات محدودة لأنه كان يملك قدرا من تلك الموضوعية الهادئة الغربية التي تميز دائما الكاتب المسرحى الحق . لقد كان باستطاعته أن ينظر الى شخصياته نظرة موضوعية ، وأن يمنحها الحق فى التصرف وفق منطقها هى ، ومنطق الحوادث التي تتعاقب عليها وذلك بصرف النظر عن آرائه هو ورغباته . أما شو فهو — عادة — على النقيض من هذا تماما . الا أنه فى حالة واحدة على الأقل ، هى حالة النقيض من هذا تماما . الا أنه فى حالة واحدة على الأقل ، هى حالة الدرامي بأن يكبح جماح رغبته القوية فى ألا يكتفى بتقديم المشكلات فى مسرحياته ، بل يتعدى هذا الى تقديم الحلول أيضا ، بطريقة واضحة مسرحياته ، بل يتعدى هذا الامتناع عن التدخل الصريح فى مصائر مشخصياته ان المسرحية تنتهى بطريقة غير محددة . فالشاعر يخرج الى الليل ، ولكن أحدا — سواء فى هذا الشخصيات الأخرى ، أو النظارة ، أو الكاتب

(١) المسرح العالمي • ذكر سابقا • ص ٥٣٧ •

نفسه — لا يعرف ماذا يكون من أمره . وفى هذا يقول مارتن لام : « ان شو قد أفاد من الدرس الذى تلقاه موريلل ، فامتنع هذه المرة عن اعلان الوصول الى حقيقة يدعى انها تصلح لكل الناس .. انه .. فى هذه المرة على الأقل يقف موقفا محايدا بازاء القضية (١) ..

وهناك مثل آخر « للخاتمة التي لا تختم شيئا » في مسرحيات شو ، غير ان هذا المثل أقرب الى أن يكون نتيجة من نتائج الفشل الدرامي ، منه ثمرة من ثمرات موضوعية شو في عرض قضية ما .

نجد هذا المثل في مسرحية بيجماليون ، وهي في الواقع أشد قربا لفن ابسن في « بيت الدمية » من كانديدا . ان الموضوع هنا هو في جوهره نفس موضوع ابسن ، ولو أن هيجنز لا يداني هيلمر في أنانيته وتبلده ورغبته في الاستحواز .

ان ثورة ایلیزا ضد هیجنز هی ثورة امرأة تسعی الی التحرر من قیود فرضها علیها الرجل . وهی فی هذا تفعل ما تفعله نورا ، فتترك منزل هیجنز سعیا وراء حریتها ، علها تجدها فی مكان آخر . وكون ان هیجنز لیس زوجا لها ، مثلما ان هلیمر هو زوج نورا ، انما هو فارق طفیف بین الموقفین .

والطريقة التي يعالج بها شو موضوعه دراميا هي نفس طريقة ابسن . فمثلما يحدث في « بيت الدمية » تفاجئنا ثورة اليزا مفاجأة تامة . بل ان ثورة اليزا تنال من التمهيد حظا أقل مما تناله ثورة نورا ، اذ أن ابسن على الأقل يلجأ الى بعض التلميحات والاشارات ، يلقيها هنا وهناك ، قبل أن تحدث ثورة نورا بوقت طويل والنتيجة ان هذه الثورة تصبح أكثر معقولية مما لو لم يلجأ ابسن الى تلميحاته .

⁽۱) ذکر سابقا ۰ صفحتا ۲۷۰ ـ ۲۷۱

المنابعة المنابعة المفتوفة ان شو هنا يظهر بوضوح كيف ان النهاية المفتوحة قد جاءت تتيجة لثورة المسرحين المحدثين على المسرحية المحكمة الصنع. وهو أيضا يبرر سقطاته الفنية فيحاول أن يضفى عليها مظهر النظرية الدرامية المقصودة.

وقد سبقت الاشارة في فصل سابق الى مثل من أمثلة النهاية غير الحاسمة ، والناجمة كلية عن فشل فني محدد ، وذلك في أثناء الحديث عن مسرحية : « أشد حقيقة من أن تكون مقبولة » . غير أن هناك مثلا آخر أوضح من هذا وأشد دلالة (فان هناك من ينكر أن « أشد حقيقة » هي مسرحية على الاطلاق) ، تجده في خاتمة : « مأزق طبيب » ان ديزموند مكارثي يصف هذه النهاية بأنها كارثة (١). وفي رأيه أن هيذه الخاتمة « توهن من الأثر الذي تتركه المسرحية في النفوس. ذلك انه بالرغم من. أن السطر الأخير في المسرحية قد يكون مقصودا به أن يقدم تلخيصا ساخرا للقصة ، فأن هذا السطر يقع من نفوسنا موقعا ضحلا ، كأنبا هو محاكاة ساخرة (لشيء أعظم منه) .. وبالاضافة الى هذا ، يشير ماكارثي الى أنْ الطبيب ريدجون لا ينصف نفسه ولا أهدافه حين يعترف بالجريمة فهو لا يقرر أن يقتل ديوبيدات لمجرد انه (أي الطبيب) قد اشتهي زوجته ، فرغب في أن يُتخلص من زوجها لتنتهي اليه . وهو كذلك لم يفعل هذا رغبة في انقاذه الزوجة من خيبة أملها في زوجها . بل ان هناك أسبابا أخرى، وراء فعلة الطبيب . ولهذا فان ريدجون حين يدعَى أمام الزوجة انه قد قتل زوجها فائما يوقع الإضطراب في أذهان المتفرجين ، ويخلخل الصورة التي تجمعت لهم عما سبق من أحداث.

وبعبارة أخرى ، نجد أن فشل شو في مسرحة موضوعه مسرحة مرضية قد أرغمه على أن يخرج على الناس بنهاية يمكن بسهولة أن توصف بأنها

أما في « بيجماليون » فان الثورة تحدث فجأة ، على طريقة شوا المفضلة . غير أن المؤلف لا ينجح في اقناعنا بها . ويتبين ا . س . وورد هذا العيب فيقول : «أن شو لم يصمد أمام الضرورة الدرامية في «بيجماليون». فلو أنه سمح للمسرحية أن تسير في النهج الذي يشير اليه التيار الدرامي ، لتزوجت اليزا من هيجنز (۱) . ثم يقرر وورد بعد هذا أن تتيجة هذا العصيان لمقتضيات الضرورة الدرامية أن القضية التي تثيرها المسرحية العصيان لمقتضيات الضرورة الدرامية أن القضية التي تثيرها المسرحية القط معلقة في الهواء ، حتى بعد اسدال الستار الختامي (۲) .

غير ان شو اذ يتبع خطى أبسن في استخدام هذا اللون من الخاتمة ، لا يفعل هذا لمجرد الاتباع بل هو يؤمن بالخاتمة التي لا تختم شيئا كحيلة فنية قائمة بذاتها لا واضافة يقدمها المسرح الحديث لفن الدرأما . فهو مثلاً حين ينتقد استخدام ابسن للفاجعة في مسرجياته يقول: « أن القضية لا تقتصر على أن الفاجعة لم تعد تلائم ما تظهره دراساتنا للحياة الحديثة من نتائج. بل هي تتعدي هذا الى مسألة النهاية في المسرحية. فان ضرورة اليجاد نهاية لكل مسرحية ، سعيدة كانت أو حزينة ، أمر لم يعد في الامكان المضى فيه : ففي اللحظة التي يتخلى فيها المؤلف عن مبدأ الحوادث والفواجع ، ويقرر أن يقدم « شرائح من الحياة » في مسرحياته ، يجد نفسه ملتزما بكتابة مسرحيات لا نهايات لها . والستارة الحتامية أذ ذاك لا تسدل على بطل قد قتل أو آخر قد تزوج . بل تنزل حينما يكون المتفرجون قد عاينوا مما عرض عليهم من أمور الحياة ما يكفي كي يخرجوا بالدرس اللازم، فيصبحوا إذ ذاك بين أحد أمرين، أما أن يَعْادُرُونَا المُسرِحِ أو تفوتهم المو اصلات » (۳)

⁽١) سبق ذكر المصدر ٠ ص ٧٠ ٠

⁽۱) ، (۲) سبق ذکر المصدر ، ص ۱۳۲ ،

⁽٣) مقدمة لكتاب : « ثلاث مسرحيات لبريو » ص ١٧٠٠

أسوأ نهاياته المسرحية . ان شيئا يشبه الجريمة قد ارتكب و « المجرم » مع هذا أبعد ما يكون عن معرفة حقيقة الدوافع التي ألجأته الى ارتكابها .

وهذا المجرم يعب زوجة ضحيته ، ولكنه مع هذا ، لا يبوح لها بذلك الحب ولا بالجريمة ، حتى السطور الأخيرة فى المسرحية . وهكذا يضيع شو على نفسه فرصة مسرحة موضوعه مسرحة معقولة ، وذلك بحرمان مسرحيته من الصراع اللازم بين ارادات الشخصيات ، ذلك الصراع الذى كان لا مفر من أن يقوم ، لو أن ريدجون استقر على الدافع أو الدوافع التي حملته على ارتكاب جريمته ، ولو أن زوجة ديوبيدات كانت على علم يمأزق الطبيب مشكلة مجردة ، ومصدرا يمأزق الطبيب مشكلة مجردة ، ومصدرا بكرا من مصادر الدراما لم تمتد اليه يد . ومن هنا كانت النهاية الضحلة .

* * *

لما واجه البسن القيود الجامدة الخائقة التي تفرضها « الدراما الطبيعية » على من يكتبونها ، قام بمحاولات متعددة للتخلص من هذه القيود . ويصف دكتور جون نورثام في دراسته الرائعة (١) لفنية ابسن ، في كثير من الاسهاب ، الحيل الفنية الكثيرة التي يلجأ اليها المؤلف النرويجي لكي يثرى مسرحياته النثرية ، ويمنحها المزيد من القيمة والمغزى . وأهم هذه الحيل هي : المناظر المسرحية ذات القيمة الرمزية ، والرمز المركزى ، والجمع بين الواقعي والرمزي في تصوير الشخصية الواحدة .

ولما كان شويقف نفس الموقف الذي وقفه ابسن من قبل ، ولما كان — الى هذا — لا يخفى اعجابه بأبى المسرح الحديث ، فاننا نجده يستخدم — بدرجات متفاوتة في العمق والتوفيق — كثيرا من حيل ابسن سالفة الذكرة . وكان من الطبيعي أيضا أن يستخدم شوهذه الحيل في المسرحيات

هكذا نجده في «كانديدا» ، الى جوار أتباعه لنواحى معينة من تكنيك البسن سبقت الاشارة اليها ، يستخدم بطريقة أولية ، المناظر وقطع الأثاث وسيلة لالقاء شيء من النور على الشخصيات وعلاقتها المتغيرة بعضها ببعض.

مثال ذلك ، أن مارشيانكس يتحدث مليا مع بروسبيرين ، سكرتيرة موريل ، في احتمالات نجاح مخدومها في دنيا الحب ، ويسألها خـلال الحديث: « أمن المكن أن تقع امرأة ما في غرامه ? » فتجيبه بروسبيرين: « أجل » . وهنا ينهار مارشبانكس ، لأن هذا الجواب معناه تأكيد احتمال. أن تكون كالديدا مغرمة بزوجها فعلا . وهنا تقول الارشادات المسرحية : « يتحول عنها ، ويتجه الى كرسي الأطفال الى جوار المدفأة ، حيث يجلس في أعمق ما يكون الغم » . فاذا ذكرنا ان مارشبانكس يطلع علينا في المسرحية ، أول ما يطلع ، كأنما هو طفل صغير ، واذا ذكرنا كذلك أنه ، حوالي نهاية الفصل الأول ، قد تحدى موريل تحديا قويا ، على أساس أن، كانديدا انما تنتمي اليه هو ، وليس الى زوجها ، لشعرنا ، ولو شعورا غامضًا ، بأن جلوس مارشبانكس في كرسي الأطفال يرمز الى انهيار موقفه « الرجولي » ضد موريل ، ويشير الى انهيار شخصية مارشبانكس وعودته الى مركز الطفل مرة أخرى .

على أننا على أساس من هذا المثال وحده ، لا نستطيع أن تتحدث عن استخدام شو الرمزى لقطع الأثاث دون أن نتهم بشيء من التصيد للشواهد . غير ان نفس الشيء يحدث في موضع آخر من المسرحية . ففي « المشهد الكبير » (۱) لهذه المسرحية ، حينما تنهيأ كانديدا لتأذيب طفليها

Ibsen's Dramatic Method, (1)

La scène à faire. (1)

الضغيرين ، نجد المؤلف يضع شخصياته الشيلات كالتالى: كانديدا فى الكرسى المريح ، وهذا يتناسب تماما مع هدوئها وتمالكها لأعصابها . أما موريل ، الذى تهشم كبرياؤه اتماما ، وزال عنه غروره ، فيجلس فى كرسى الأطفال ، بينما يجلس مارشبانكس فى كرسى الطبيوف ، وهذا يتفق مع ما وصل اليه من قرار ، وهو أنه من الآن فصاغدا لم تعد له علاقة عاطفية بكانديدا ، وانما هو الآن مجرد ضيف عابر . ولعله من المناسب أن نذكر هنا ان أيا من موريل أو مارشبانكس لا يجلس فى كرسى الأطفال فى غير ما ذكر من مناسبات .

ومن الصعب أن نحدد الى أى مدى كان شو واعيا بهذا الاستعمال الايحائى لقطع الأثاث. فربما لم يكن واعيا به قط. غير الله ، لما كان استخدامه لصورة العذراء مريم يشير الى أن كان يحاول أن يقدم لنا نوعا من التصوير الرمزى لتلك الشخصية ، فليس من قبيل المغالاة أن نقول ان الاستخدام الايحائى للمقاعد كان في مؤخرة تفكيره ، اذ هو يكتب اللسرحية . وصورة العذراء نفسها هى بالطبع أحد أمثلة استخدام شوللايحاء البصرى كمعين من معينات التشخيص .

ألما الجمع بين الواقعى والرمزى فى شخصية واحدة ، وهو الحيلة الفنية الثالثة ، بين حيل ابسن السالفة الذكر ، فنجده فى هذه المسرحية متمثلا فى شخصية كانديدا . وقد سبق لنا أن حللنا هذا الجانب فى شخصية كانديدا تحليلا وافيا ، بحيث لم يعد أمامنا هنا الا أن نضيف أن شو لابد كان ينهج فى تصويره لكانديدا على هذا النحو ، نهج ابسن .

براسبوند على مستويين اثنين . فكلاهما شخص واقعى نعرفه ، وكلاهما أيضا رمز لشيء أكبر منه .

وواضح من مناقشات شو للمسرحية مع الين تيرى ، انه كان يقصد الى تصوير الشخصيتين على المستويين معا . فهو يقول لالين تيرى انه قصد بليدى سيسلى أن ترمز الى السمو الخلقى فى عالم يتحكم فيه القانون (ممثلا فى القاضى ، سير هاوارد هالام) . الذى يصطرع مع الفوضى والمغامرات (متمثلة فى كابتن براسبوند) . لهذا يجعل شو من ليدى سيسلى المرأة الوحيدة الخالية من الرغبات الجنسية فى كل مسرحياته .

وفى هذا يقول شو لالين تيرى : « في المسرحيات الأخرى جميعا .. وحتى في « كانديداً ، استغللت المفاتن الجسدية للممثلة ، بطريقة أو بأخرى، وذلك بتركيز الاهتمام فيها على النواحي الجنسية .. أما في شخصية ليدي سيسلى ، فقد استغنيت عن هذا ، وكانت النتيجة أن أصبحت الشخصية أكثر فتنة (١) » . غير اننا — كما في حالة موريل ومارشبانكس في مسرحية « كانديدا » - نجد أن القيمة الرمزية للشخصيتين موضوع النقاش ، كامنة في ذهن شو، ولا تكاد تتحسد أمامنا . بل انه في حالة مسرحية « كانديدا » ، هناك على الأقل ميزة - أن تكن صغيرة - فهي على الأقل موجودة - وتلك ان محاولة من نوع أو آخر قد بذلت لأضفاء المعنى الرمزى على المسرحية ، وذلك من خلال صورة العذراء ، وعن طريق التحريك الايحائي لبعض الشخصيات . أما في « كابتن براسبوند » فلا نجد شيئا من هذا قط. أن الاشارة الوحيدة إلى محاولة المؤلف أضفاء المعنى شبه الرمزي على الشخصيتين نجدها في اللحظات الأخيرة للمسرحية حين يرتفع الحوار - فجأة - الى مرتبة الشعر . ان هذا المشهد الأخير في المسرحية (۱) رسائل ایلین تیری و برنارد شو ، سبق ذکره ، ص ۳۱۲ .

^{, .}

هو الذي يربط بينها وبين موقف مشابه في احدى مسرحيات ابسن ، وهى : «سيدة البحر». في هذه المسرحية الأخيرة ، بحار ومعامر رومانتي ، يقوم فجأة ليطالب بالبطلة ، اليدا ، زوجة له ، ويدعوها الى أن تعرض جانبا عن زوجها وبيتها ، لأنها انما تنتمي اليه . هذا العرض هو — أساسا — نفس العرض الذي يتقدم به كابتن براسبوند الى ليدي سيسلى .

وهنا يجدر بنا أن نقدم مقتطفات من المشهدين لأنهما متصلان « بمشهد المزاد » في مسرحية « كانديدا » ، وكذلك بمشهد غير قليل الشبه بهما ، نجده في مسرحية : « الانسان والسلاح » ، حيث تقف رايينا موقف المعروض للبيع بين بلنتسشلي وسير جوس . هذا هو المشهد في ابسن : الغروض للبيع بين بلنتسشلي وسير جوس . هذا هو المشهد في ابسن : الغروض للبيع بين بلنتسشلي وسير جوس . هذا هو المشهد في ابسن : تمضى معى بمحض اختيارك ؟

الغـــريب : هذا هو الجرس الأول قبل الرحيل . الآن ينبغي أن تقولي. لا أو نعم .

اليدا: (تعتصر يديها) أن أقرر! أن أقرر الى الأبد! ان اختارك نهائيا!

الغـــرب : نهائيا . بعد نصف ساعة سيكون الأوان قد فات .

اليــــدا : (تنظر اليه في استخذاء واستطلاع) . ما الذي يجعلك تلتصق بي بكل هذا الاصرار ?

الغبريب : ألا تشعرين ، كما أشعر أنا ، بأننا ننتمي الى بعضنا ؟

الغريب : الوعود لا تربط أحدًا : رجلا كان أم امرأة . اذا كنت

ألتصق بك بكل هذا الاصرار ، فما ذلك الالأننى لا أملك الا أفعل .

وينتهى الأمر بأن تثبت اليدا للاغراء فتنتصر عليه .

لقد منحها زوجها الحرية كاملة كى تختار بين الحب والزوج. وهذه الحرية تصرف على الفور سحابة الرومانتية التى كانت تهدد البيت ، ويخرج الغريب من حياة الزوجة الى الأبد. انها تختار زوجها. وتتبين حقيقة رسالتها.

أمَّا المشهد عند شو ، فيجري كالآتي:

براسباوند: ... أود أن أنضوى تحت لوائك . وليس من سبيل الا أن أتروجك . أتمكنينني »

اليدى سيسلى : أخشى ألا تكون واعيا بغرابة هـنده الزيجة على المجتمع الانجليزي .

براسبباوند : لا يهمني المجتمع الانجليزي في شيء: فليدعني هذا المجتمع وشيأني .

اليدى سيسلى : (تنهض ، وبها بعض الخوف) . كابتن باكيتو . أنا لم أقع في غرامك .

براسباوند : (ينهض هو أيضا ، وهو يسدد اليها نظراته) . لم أقل انك فعلت .

ليدى سيسلى : (تدرك لأول مرة فى حياتها معنى الخوف ، اذ تجده يحاول « دون أن يدرى » أن ينومها مغناطيسيا) . أوه ، أنت خطر ا

براسباوند: اسمعي: هل تحبين شخصا آخر ؟

ليدى سيسلى : (تهز رأسها) . لم أقع قط في غرام رجل ما ، ولن أفعل .

كيف كنت مستطيعة أن أسوس الناس ، لو أنه لا تزال، بي بقية مجنونة من حب الإدات » هذا هو سرى .

براسب اوند: اذن ألقى جانبا آخر قطعة مَن ذاتك . تزوجيني

ليدي سيسلى : (تبحث بلا جدوى عن ارادتها الشاردة) . أفحتم على "

برأسسباوند: لا حتمية هنالك. افعالى اذا شئت. اننى أرجوك. ورأسسباوند: لا حتمية هنالك. افعالى ادا شئت. اننى أرجوك.

الیدی سیسلی: مربع ، لأتنی لا أرید - لا أحب .

براســــباوند: ولكنك ستفعلين .

ليدي سيسلى : (كمن ضلت السبيل ، تمد يدها اليه ليأخذها) . انا -

(يطلق مدفع من الساخرة « ثانكسجيفينج » . تتسع

عيناها . وتوقظها الطلقة من السحر الملقى عليها) . ماذا 🦫

ثم تأتى لحظة التحول المفاجىء ، غير انها لا تصيب المرأة ، كما يحدث في أبسن ، وانما تصيب الرجل . لقد حدث شيء ما لبراسباوند . انه « تعش فأمسكت يده صدفة بسر قيادة الناس » ، كما يقول هو نفسه . لهذا يعرض حانبا عن الاغراء ، ويتبين حقيقة قوته وهدفه .

يبدو من هذه المقارنة أن المنظرين ، بصرف النظر عن شخصية من أصيبه التحول فيهما ، هما فى الواقع متماثلان ، ان موضوع كليهما واحد ، الا وهو : الرومانتي الذي يجد خلاصة فى عداء للرومانتية ينساق اليه . غير أن بين المشهدين تشابهما أهم من هذا بكثير . ذلك انه تتيجة للخفاق الجانب الرمزى فى مسرحية ابسن ، فى الالتحام بالمضمون الواقعى،

ونظرا لعدم وجود رمز مركزى فى المسرحية يوحد وينسنق الرموز الفرعية ، ويحقق بينها وبين مادة المسرحية الانسجام المطلوب ، تنهار رمزية المسرحية وتصبح سطحية (١) . أما فى حالة «كابتن براسباوند » فاننا لا نجد حتى

• ۱۶۰ مسبق ذکره • ص ۱۶۰ اله راجع کتاب : Ibsen's Dramatic Method

تلك الرمزية السطحية ، بطريقة متسقة متصلة . ومع ذلك ، فوجودها في المشهد الأخير للمسرحية ، يقرب كثيرا بين «كابئن براسباوند» و «سيدة البحر» . فعلاوة على تماثل المشهدين في كلا المسرحيتين ، هناك شخصية البحار الشريد في كل ، وهناك الاعتماد على الايحاء اللفظى كوسيلة لخلق جو من البعد عن هذا العالم ، وهناك أخيرا التحول المفاجىء ، غير المقنع الذي يصيب الشخصيتين ، والذي يحول الواحد منهما من الرومانتية الى العداء للرومانتية . (وهذا الموقف الأخير يخطأ المؤلفان فيسميانه واقعية) . والمسرحيتان ، بعد هذا ، مثلان من أمثلة مجاولة الدراما الطبيعية أن تتخطى القيود التي يفرضها عليها شكلها . وفي هذه المحاولة ، يأتي شو بعد ابسن في الزمن فيكون من الطبيعي أن يستجيب نفس استجاباته ، ويبدل نفس محاولاته ، بل ويقتبس بعض حيله الفنية ، ويكرر بعضا من شخصياته

* * *

في مسرحية: ((مهنة مسيز وارين) » يقفو شو عن كثب اثر ابسن ، فيستخدم حيلة ابسنية معروفة هي سرد القصة عن طريق التراجع من الحاضر الى الماضي . وفي هذا يقول مارتن لام: « ان فنية البناء . . مقتبسة من ابسن وحركة المسرحية بأجمعها تحددها حوادث حدثت في الماضي ، تبين رويدا رويدا للشخصيات » (۱) .

وهكذا نجد في مسرحية شوان عملية جلو ماضي مسيز وارين لباقي وهكذا نجد في مسرحية شوان عملية جلو ماضي مسيز وارين لباقي الشخصيات والمتفرجين تستغرق الفصول الشلائة الأولى بأكملها من المسرحية . يفعل شو هذا عامدا وبدهاء . وأول اشارة الى أن شيئا غير المسرحية . يفعل شو هذا عامدا وبدهاء . وأول اشارة الى أن شيئا غير مألوف يكتنف حياة مسيز وارين نجدها حينما تقول : فيڤي ، ابنتها ، مألوف يكتنف حياة مسيز وارين نجدها حينما تقول : فيڤي ، ابنتها ،

م - ۱۰ مسرح بر دارد شو

البرأيد، في الفصل الأول من المسرحية ، انها لا تكاد تعرف أمها ، وحينما تعطى الفتاة فتقول ال أمها قد عاشت دائما في بروكسل أو فينا ، ولم تسمح لها قط بالذهاب اليها ، يزداد الشك في تفوسنا . ولا يلبث هذا الشك أن يضبح حقيقة حينما يرفض برايد أن يفضى الى قيقى بما يعرفه عن أمها . وحينما يوافق برايد ، بعد الحاح ، على أن يكشف السر للفتاة ، يمنعه من أن يفعل ذلك دخول مسيز وارين ومعها صديقها كروفتس .

وهكذا لا يسمح شو للفضول الذي أثاره في نفوسنا بأن يتبدد عن طريق الاشباع . وفي نفس الوقت لا يترك المؤلف ذلك الفضول يموت من الاهمال ، أذ أن دخول مسيز وارين هو في حد ذاته بعض الجواب على التنباؤلات التي تقوم في نفوسنا . انه جواب بصرى على تلك التساؤلات. ذُلِكَ اننا نستطيع أن نخمن من الملابس التي ترتديها مسيز وارين ، (قبعة مَتَالَقَةَ وَبِلُوزَةَ مُرْحَةً تَلْتُصُقّ تَمَامًا بَصَدْرُهَا ﴾ ويخرج منها كمان على آخر طراز) ومن طريقتها في التصرف (مدللة شيئا ما ، ومتحكمة ، وظاهرة السوقية ، ولكنها .. طيبة القلب ، لا غبار عليها ..) ومن خلقتها (كانت عِمْيِلة ذات يوم ..) أي امرأة في النساء هي . وفي هذه المحاولة لاكتشاف فيخصية مسيز وازين يعيننا أيضا ظهور كروفتس معها ، ومعاملتها له معاملة ودية وثيقة. أن الأرشادات المسرحية تصفه بأنه « حليق الذقن ، له فكان كَفَّكِي البولدوج، وأذنان كبيرتان منبسطتان، وعنق غليظ: انه خليط مهذب من أشد سكان أهل المدن غلظة قلب ، ومن الرجل الرياضي ، ورجل الهوي » . وهكذا يظل اهتمامنا بمسيز وارين قائما ، بفضل ما تلبس وما فتني من حركات ، ومن تصادق من الناس.

ثم يزداد هذا الاهتمام تتيجة لما يدور بين برايد وكروفتس من حوار . انها سرعان ما تنبين أن أحدا منهما لا يعلم من هو والد ثيثى . وان كروفتس

يعتقد أنه هو نفسه والدها . وتنبين كذلك أن لمسيز وارين عشاقا كثيرين ولكن برايد ليس أحد هؤلاء العشاق . ومع هذا فلسنا ، حتى الآن ، فى مركز يسمح لنا بأن نحدد مكان مسيز وارين فى المجتمع . انما يتضح لنا أن اسم « مسيز وارين » هو اسم مستعار ، وأن حياة هذه السيدة لابد وأن تكون خارجة على العرف بطريقة أو أخرى . وقرب نهاية الفصل يربط المؤلف بين ماضى مسيز وارين وبين القس صامويل جاردنر ، اذ تتبين انه المؤلف بين ماضى مسيز وارين وبين القس صامويل جاردنر ، اذ تتبين انه اذ ذاك مس قاقاسور .

ثم تنزل الستارة وقد تضاعف فضولنا وتطلعنا . وهذه النهاية المسرحية الحيدة ، مضافة الى الطريقة الفعالة التى تدخل بها مسيز وارين وصديقها كروفتس المسرح فيمنعان برايد من الكلام ، توضح الى أى مدى اهتم شو بيناء مسرحيته . وثم دليل آخر على مهارته فى البناء ، وذلك انه يسمح للمتفرجين بأن يعرفوا من ماضى مسيز وارين أكثر مما تعرف ابنتها فيڤى ، وهذا الأمر يجعل المتفرجين يشعرون بأن المؤلف قد فتح لهم قلبه ، ولهذا يتضاعف اهتمامهم بالمسرحية .

فى الفصل الثانى يعود المؤلف الى الايماءة التى ألقى بها القاء خفيفا فى الفصل السابق ، من وجود علاقة غرامية سابقة بين القس صامويل ومسيز وارين ، فينمى هذه الايماءة قليلا بأن يجعل القس يرفض زواج ابنه فرانك من ڤيڤى . ان له أسبابا فى هذا الرفض ، ولكنه يأبى أن يكشف عنها .

والى هنا يقف شو فى تطويره لهذا الخط من خطوط المسرحية ، ف لا يعود اليه فى هذا الفصل مرة أخرى . وبدلا من هذا ، يزيد من اهتمامه بعلاقة مسيز وارين بكروفتس . يقول كروفتس لمسيز وارين : « اسمعى ياكيتى ، انت امرأة عاقلة ، فلست محتاجة الى التظاهر امامى برفعة الخلق .

أنا لا أطلب منك تفسيرات، ولا إنك ملزمة بالرّد على أية أسئلة ». وفي هذه العبارة نجد أيما أنه أمر لا نعلمه العبارة نجد أيماء قويا بأنُّ ثمة مشاخ كة غير شريفة بين الاثنين في أمر لا نعلمه ولن تتبينه قبل أن ننتقل ألى الفصل التالي :

ثم نلتقي بأول كشف رئيسي في المسرحية ، وذلك خلال المشهد القوى الذي تواجه فيه فيمثي أمها قرب نهاية الفصل وهنا يجدر بنا أن نقرر ان هذا المشهد، بما يتضمنه من تبادل في المواقف بين فيفي وأمها ، وتحـول الواحدة منهما من المنهم الى موجه الاتهام وبالعكس ، يعيد الى الأذهان المشهد المشابه الذي يكون بين نورا وزوجها في الفصل الأخير في ﴿ بيت الدمية » . والى جانب أنقلاب المواقف ، نجد العناصر الأخرى التي تكون البناء في مسرحية ايسن ٢ مثل النقاش الذي يدور بين الشخصيتين، وتحول الحداهما من وجهة نظرها الخَّاصة الى وجهة نظر خصمها في النقاش. أما الصَّلَحُ الَّذِي يَنْهُ فَيِهُ بِينَ قِيقَى وأَمْهَا فَهُو أَمْرٍ مِؤْفِّتٍ ﴾ وَلا تُلبِثُ المرأتان أن تتخاصما مرة أخرى ، فتترك فيفي أمها نهائيا في الفصل الأخبر للمسرحية ، وبهذا. يُنه الانطباق بين مسرحية شو وبين « بيت الدمية » ، حيث تترك نُورًا زُوجِهَا . وحينها تقرر ڤيڤياڻن تترك مسيز وارين ، يكون انقلاب آخر في المواقف قد تم ، تصبح فيڤي بمقتضاه موجهة الاتهام ، وتصبح أمها مُنْهَمَة ﴿ هَنَا تَقُولَ قَيْقَى لِأَمُهَا عِبَارَةً مِشْنَائِهَةً لِمَا تَقُولُهُ يُؤْرِزًا لَزُوجِهَا ﴿ تَقُولُ فَيْقَى : ﴿ أَنْتُ فِي أَعْمَاقُكُ أَمْرُأَةٌ مَجَافِظَةً ﴾

غير اننا انما تذكر هذا كله عرضاً . انه يوضح مرة أخرى كيف أن شو هـ بنداً فيستعير واحدة من حيل ابسن الفنية ثم لا يليث أن يجد نفسه يستعير حيلا أخرى كثيرة . وللعد الآن للنقطة الجوهرية في الموضوع .

اننا نعلم الآن تماما حرفة مسيز واربن . هنا تحلي قيقي بالعطف على أمها ، وتعتبرها ضحية الظروف . وتعجب بقوة شخصيتها ، التي منعتها أن

ترضح للفقر والانحظاط . لهذا ينتهي الفصل والبنت وأمها على وفاق تام ، ويضح للفقر والانحظاط . لهذا ينتهي الفصل والبنت وأمها على وفاق تام ، ويخيل البنا أن الأمر بينهما قد استتب ، ولا يمكن لشيء أن يعكر صفوهما مرة أخرى .

غير أننا سرعال ما نتين خطأنا . ففي مشهد الخطبة بين كروفتس وقيقي ، الذي يأتي في الفصل الثالث ، تظهر الحقيقة المروعة ، سافرة ، كاملة ، لأول مرة .. ان مسين وارين ليست بغيا سابقة وحسب ، بل هي لا تزال كذلك الآن . بل ليس هذا كل شيء . انها شريكة في سلسلة من دور الخنا تمثلد فوق معظم أوربا .. وكروفتس هو شريكها في تجارتها . والاثنان يديران شركتهما بطريقة تجارية صرف ،

وحينما نعلم فيقى بكل هذا تشعر أنها قد انضمت الى زمرة المغضوب عليهم . غير أن المفاجآت لا تنتهى عدد هذا الحد . فان كروفتس يلقى أمامها مقتلة أخيرة ، قبل أن يتركها مع فرانك . انه يقدم الواحد منهما للآخر على أنه أخ أو أحت غير شقيق . ذلك أن القس صمويل جاردنر كان أحد العشاق الأوائل لمسير وارس .

وهكذا يتم سرد فضة مسيز وارين ، إن ماضي هذه السيدة يظل علينا في أكبل صورة ، كانها هو القدر المسلط على شخصيات المسرحية ، الها قدر عنيد لا يرحم كذلك الذي نعده في مسرحية « الأشباح » ، وهي مسرحية ثانية من مسرحيات ابسن كانت في بال شوا وهو يكتب مسرحية . مسرحية ثانية من مسرحية السرحية نظرتها المحدثة لصلة الدم (١١) ، فهو يعترف بأنه استعار من تلك المسرحية نظرتها المحدثة لصلة الدم (١١) ، ان هذا الماضي المزيد ثنو يخاكي ابسن محاكاة تامة .

غير ان أكبل ضورة لمحاكاة شودلتكنيك إيسنن كما طوره وكمله هذا (١) جوهر الإيسنية ض ١٤٪

الأخير في مسرحية «البطة البراية» ، نجده في مسرحية «بيت القلوب المحطمة». لقد كتب شو هذه المسرحية الأخيرة على الطريقة الروسية متخدا تشيخوف معلما له . ولهذا السبب بالذات سنجد ، خلال التحليل التالى — ان المسرحية مدينة بالكثير لفن أبسن ، ذلك ان المعلم النرويجي الكبير كان هو نفسه استاذ تشيخوف في التكنيك . وبينما نجد أن ثمة جوا واضحا من اجواء تشيخوف في مسرحية شو ، وخاصة في الفصل الثالث منها ، فانسا جواء تشيخوف في مسرحية شو ، وخاصة في الفصل الثالث منها ، فانسا المنتين أيضًا أن كل السمات الرئيسية للتكنيك تتبع — الى درجة تثير الدهشة — تكنيك «البطة البرية» ، والتفسير الذي نجده لهذا هو ان شو قد قرأ تشيخوف وابسن معا وتأثر بكليهما في نفس الوقت .

« فى البطة البرية » يجعل ابسن الرمز الرئيسى فى مرحيته رمزا مرئيا » ويعرضه أمامنا على المسرح . ان غرفة السقف التى يسكنها العجوز اكدال ، بما فيها من حيوان وطير (وخاصة البطة البرية) سرعان ما تصبح المركز الرئيسى المرئى للمسرحية . وهذا المركز يرتبط بعديد من الوسائل المختلفة بالشخصيات الرئيسية رامزا الى حياتهم الخربة المهيضة ، ومعلقا على هذه الحياة فى نفس الوقت .

وهذه الحيلة الفنية يتبعها شو بأدق تفاصيلها في مسرحيته . ان رمزه الرئيسي هو بيت القلوب المحطمة . وهو يقدم هذا البيت على المسرح » تقديما ماديا ورمزيا معا . انه بيت كابتن شو توقر وعائلته ، قد صنع على هيئة مركب . وهو أيضا : « السفينة التي نركبها جميعا . سجن الروح الذي نسسيه انجلترا » ، كما تقول احدى الشخصيات . وهو يرمز كذلك الى أسلوب الحياة التي كانت الطبقات المثقفة والغنية في أوروبا تحياها قبل الحرب العالمية الأولى . وكما يحدث في « البطة البرية » نجد أن الرمز الرئيسي يركز الحياة المادية والروحية للشخصيات ، ويعلق في الوقت نقسه على هذه الحياة .

وفى بناء المنظر نفسه ، يستعير شو احدى حيل ابسن . ان العجوز اكدال دائم الخروج من غرفته والدخول الى غرفة السقف ، لكى يتناول شرابا ، بحجة ملفقة أو أخرى . وشو يجعل شو توڤر يفعل المثل . انه يندفع من القاعة الى مخزن الطعام ، طلب الكأس من الروم فى غالب الأوقات ، وبحجج ملفقة أيضا . بل ان التماثل بين الشخصيتين يذهب الى أبعد من هذا . فكلاهما يتمسك — الى درجة تثير الرثاء — بالرداء الرسمى الذى يمثل مهنته السابقة . وكلاهما يختص نفسه بمكان خاص به ، يعتبره قدس الأقداس ويحتفظ فيه بكل ما يمثل ماضيه الحى . فالعجوز اكدال يجعل من غرفة السقف ذات أشجار عيد الميلاد الميتة ، رمزا للغابات التى كان يعمل بها فيما مضى . وشو توڤر يتخذ من الحديقة برجا للمزاقبة .

على أن شو توڤر يعتبر أكثر تركيبا بكثير من أية من شخصيات « البطة البرية » . انه فى تعدد معانيه ومغزاه يساوى بيرجنت ، شخصية ابسن الرائعة ، التى قدمها لنا فى مسرحية تحمل نفس الاسم . ذلك ان شو توڤر هو هيلمر اكدال ، فى نفس الوقت الذى هو فيه العجوز اكدال . ان هيلمر اكدال يعيش على « كذبة منقذة » ، تلك انه بسبيل أن يخرج على العالم باختراع ما . ونفس الكذبة تنقذ شو توڤر من الانهيار الكامل — انه ينتظر أن يصل الى الدرجة السابعة من درجات التركيز ، ويعيش على أمل ما سوف يحققه هذا الوصول .

والى جوار ان شو توڤر انسان بذاته يعيش فى ظروف مادية معينة ، نجد انه أيضا رمز. وهذه الشخصية المزدوجة التى يتمتع بها ، والتى تجعله حقيقة ورمزا فى آن واحد هى التى تمنحه الطرافة والعذوبة اللتين نحسهما نحوه . ان شو يستخدم فى براعة سلسلة من الايماءات الى شو توڤر أو التعليقات عليه ، كوسيلة من وسائل تجسيم وتعميق شخصيته . وهذه

الايماءات والتعليقات يقدمها شو توڤر نفسه تارة ، وتارة أخرى تقدمها غيره من الشخصيات. فمثلا ، لاتكاد تمضى لحظات قليلة على بدء المسرحية حتى تقول المربية جينيس للفتاة ايللي: « يقولون انه باع نفسه الشيطان ذات مرة في زانزيبار ، حينما كان قبطانا . وكلما كبر الرجل في السِن كَلما مَلت الى تصديق ما يقولون » . وهذا التعليق يؤثر لتوه على خِيَالِنَا ، بما يربط - ضمنا - من أمور شوتوڤر بامور رجل آخر باع روحه للشيطان هو الدكتور فوست . ثم يدفع شو توڤو نفسه بالوهم خطوات الى الأمام حينما يقول لمانجان انه تزوج زنجية من جزر الهند الغربية (١) . ثم يأتى هيكتور فيقدم ايحاء جديداً . انه يخبر راندال بأن شُو تُوڤُر قَد باع روحه للشيطان مقابل زواجه من ساحرة سوداء ، وأن بنتيه الجنيتين هما النتاج الصوفي لهذا الزواج(٢). وقبل هذا بقليل يصف هيكتور شو توڤر بأنه « البحار العتيق »(١٦) وهو وصف موفق نظرا لاشتراك شو توڤر مع البحار العتيق في الخطيئة ، والمهنة ، والسن ، والزي ، واللحية.

وفى ختام الفصل الثانى يردد هيكتور دعاء أولبانى (٤) للمساء أن تسقط ونطوى سبحل الحياة:

انقضى ، وفضى الحياة !

القيـــوله :

انقضى ، انقضى وحطمى .

اذ ذاك نجد آنفسنا قريبين من « النهاية الموعودة » أو بازاء « صورة من يوم الفزع الأكبر » (٥) ، وهذه نعمة تتردد خلال المسرحية بأكملها ، وتعمق فيها صيحة شو توڤر قبيل النهاية ، قائلا : الزموا أماكنكم ، أيها البحارة ، وانتظروا يوم الحساب : وقوله : « ها قد أتى يوم الحساب » .

بيعاره ، والتصرو، يوم الحساب ، ودول ، رر ما قاده الى يوم الحساب » . فان غير أن ايماءة شو « للملك لير » لها أبعد مما تقدم من معنى . فان المؤلف لابد كان يفكر في شخصية لير وهو يرسم شو توڤر . ان الأخير له نفس صراحة لير واندفاعه وحبه للتحكم وجنونه . وهو الى هذا يقاربه فى السن ، فهو فى الثاملة والثمانين ، كما يقول للمربية جينيس . وكمثل الملك أيضا ، نجده أبا لبنتين ، يصف هو احداهما بأنها شيطانة (٢) وهو كذلك يوافق هيكتور على وصفه هيزيون بأنها جنية ، ثم ان علاقة شو توڤر بايللى يوافق هيكتور على وصفه هيزيون بأنها جنية ، ثم ان علاقة شو توڤر بايللى لا تلبث أن تنظور حتى تقارب ما يقوم بين كورديليا ولير من علاقة . تقول ايللى لشو توڤر : « أنا أعلم انك مفتون بي » . ثم تمضى هذه العلاقة حتى ايللى لشو توڤر : « أنا أعلم انك مفتون بي » . ثم تمضى هذه العلاقة حتى كورديليا ولير .

وقرب نهاية الفصل الأخير من المسرحية يطلع شو توڤر علينا وقد أصبح القائد الرمزى لبريطانيا . هنا يندمج الواقعى والرمزى فى شخصيته اندماجا متسقا ، لا تجد نظيره الا فى أكثر أعمال ابسن نضجا . يقول شو توڤر : فى السفينة التى هى بريطانيا ، يقبع القبطان فى سريره ، يشرب الماء الآسن . «أما البحارة فهم يلعبون القمار فى المقدمة » نسمع هذا فنذكر أن شو توڤر يهرع دائما الى مخزن الطعام ليشرب الروم ، بينما « بحارته » ، أى يهرع دائما الى مخزن الطعام ليشرب الروم ، بينما « بحارته » ، أى أهل بيته ، يضيعون وقتهم فى التافه من الكلام وفى الحب وترتيب الزيجات.

⁽١) الفصل الاول •

⁽٢) الفصل الثائثي ٠

⁽٣) الاشارة هنا هي لقصيدة كوليريدج المعروفة : « البحار العتيق » ٠

⁽٤) « الملك لير » ، الفصل الخامس •

⁽١) الملك لير • الفصل الخامس •

١(٢) الفصل الثاني ٠

⁽٣) الفصل الثالث •

هُكذًا تُنطبق الصورتان ، الواقعية والرمزية تمام الانطباق ، ويصبح « بيت القلوب المحطمة » انجلترا وبيت القبطان في آن واحد .

ثم أن الشكل الذي يأخذه الرمز ، شكل الباخرة ، يزيد في تأكيد العلاقة بين الرمز والواقع . ان انجلترا ، وهي دولة تجارية ، انما تعيش بين الدول بفضل سيطرتها على طرق العالم المائية ، فاذا سمحت لسفنها بأن الرئيسي ، يتفرع رمز واحد آخر على الأقل يتمثل في تمثال الوجه الإنساني المُثبت على مقدمة السفينة التي كان يقودها شو توڤر في الماضي واسمها « دو تتليس » أن شو توقر يشير الى هذا الرمز في الفصل الأول ، حينما يقول مخاطبا أيللي: أن أبنته الثانية ، أبريادني ، كانت تعتقد وهي طفاة صغيرة أن هذا الوجه هو أجمل ما في الوجود . فلما كبرت اربادني تزوجت مُوظُّفًا في وزارة المستعمرات يشبه وجهه وجه الباخرة ، وهي الآن تعيش معه في مكان ناء من الامبراطورية . وزوج اربادني يشبه وجه الباخرة ، لأن كليهما له نفس الملامح المعبرة عن الصلابة والنشاط العملي. فكأن البَّاخِرَةُ الوَّاقِعِيةُ ﴿ دُونتَلْيُسَ ﴾ ترتفع الى مقام الرمن بفضل عامل مشترك يجمع بينها وبين الباخرة الرمزية التي تمشل انجلتراً . أن قائد الباخرتين واحد ، هو في حالة « دونتليس » القبطان شو توڤر ، وفي حالة الباخرة الرَّمْزَيَّةِ ﴾ هو شو توڤر الرمزي الذي يشير الي زعامة بريطانيا . وفي هذا المقام يجدر بنا ملاحظة أهمية معنى اسم الباخرة دونتليس أى : « التي

فى تلك الأيام كانت بريطانيا جمة النشاط ، لا تخاف . وبهذه الطريقة يضبح لسير هيستينجر اتاروود ، زوج اريادني الغائب ، بعض القيمة الرمزية السطحية ، انه يمثل الامبراطورية . (يلاحظ أن شو يخلع نفس

القيمة الرمزية على موظف آخر من موظفى وزارة المستعمرات فى مسرحية أخرى من مسرحياته تستخدم هى أيضا السفينة رمزا لبريطانيا ، وهى مسرحية : «على الصخور»).

فاذا تأملنا الشخصيات الأربعة: سير هيستنجر ، وهيكتور هاشاباى وزوجته مسيز هاشاباى ، وليدى اتاروود لوجدناها كلها ذات معانى رمزية . ويرى ستراووس (۱) ان هذه الشخصيات تمثل — على التتابع: الامبراطورية ، والبطولة والحب والكبرياء . غير ان سلوك الشخصيات: الثانية والثالثة والرابعة منها يوفر لنا تعليقا واضحا على كل منها . ان بطولة هيكتور زائفة ، (مثال ذلك ، انه يضىء الأنوار أثناء الغارة الجوية) . وشعر مسيز هاشاباى مستعار ، فكأن حسنها هو الآخر زائف . أما كبرياء ليدى اتاروود فهو تظاهر . انها تهين نفسها بحب هيكتور ، الذي لا يبادلها فيدى اتاروود فهو تظاهر . انها تهين نفسها بحب هيكتور ، الذي لا يبادلها ذلك الحب . ان الركيزتين اللتين يستند اليهما كبرياؤها ، وهما المظهر المحترم والوضع الاجتماعي ، سرعان ما يكشفهما لنا المؤلف ، فاذا بهما فارغتان ،

وهذا المزج بين الرمز العميق والرمز السطحى نجده فى كثير من مسرحيات ابسن . نجده فى « بير جينت » ، وفى « سيدة البحر » ونجده بصفة خاصة فى « عندما نستيقظه ، نحن الموتى » .

ويستخدم شو واحدة من حيل ابسن الأثيرة لديه ليبرز القيمة الرمزية السطحية لهيكتور وهذه الحيلة هي ما يسمى بالحركة الموضحة illustrative هي ما يسمى بالحركة الموضحة action وهذه الحيلة نجدها كثيرا في مسرح ابسن ، ومن أشهر أمثلتها رقصة التراتيللا التي تقوم بها نورا في « بيت الدمية » . اذ ذاك يستخدم ابسن الرقصة كوسيلة من وسائل ايضاح حالة نورا النفسية ، كما يستعملها

[•] ۱۱۲ ص Bernard Shaw, Art. & Socialism. (۱)

أيضًا كتعليق على هذه الحالة . وبالمثل ، نجد فى « بيت القلوب المحطمة» ان هيكتور يدخل فى مبارزة مع خصم وهمى ، ويتضح لنا انه يفعل هذا كنتيجة لنزاع على حب سيدة ما . اذ ذاك يستخدم هيكتور احدى العصي سيفا له ، ثم يدخل فى عراك مستيئس مع عدوه ، وبعد أن تتابع عليه الهزيمة والنصر يدفع بسيفه فى جسد عدوه حتى المقبض . ثم يدخل هيكتور السيف فى جرابه ويلقى به على أريكة ، ويغيب فى حلم من أحلام اليقظة اذ هو يفعل هذا . ولا يلبث أن يحدق فى عينى « سيدة وهمية » ، ويحيطها بذراعيه ، ويقول لها فى صوت عميق أخاذ : « أتحبيننى ! » .

عن طريق هذه الحادثة ، تبرز للمتفرجين القيمة الرمزية السطحية الهيكتور. ان المؤلف يريد له أن يرمز الى الفروسية والبطولة. « وتجاوز الذروة » الذى يحدث بعد هذا بقليل ، حينما يفاجيء شو توڤر هيكتور وسط هذا الهذر ، يكشف عن زيف تلك الفروسية والبطولة. واذ يأخذ هيكتور يبرر مسلكه المضحك بالقيام بسلسلة من حركات الجمباز ، متظاهرا بأنه انما يقوم بتمرينات رياضية ، نتبين كم أن بطولته سخيفة ومضحكة .

وفيما يخص القيمة الرمزية السطحية لبعض الشخصيات ، نجد شو يستخدم حيلة أخرى من حيل ابسن الفنية ألا وهي : حيلة « المواقف المتقابلة » . وهكذا نجد شو يرسم لنا موقفا متقابلا بين مانجان الرأسمالي، واللص الذي يقحم نفسه على حوادث المشرحية — أو بين « اللصين » كما يقول هيكتور معلقا في ذكاء على حقيقة مهنة مانجان . وأقرب مثل لهذا في مسرح آبسن نجده في الموقف المقابل الذي يرسمه النرويجي الكبير في مسرحية " : « أعمدة المجتمع » بين بيرنيك الرأسمالي وبين اون ، عامل بناء السفن ، نظرا لتماثل الدورين الذين يلعبانهما في المجتمع .

وفى شو ، نجد أن الموقف المتقابل مرتبط بالغارة الجوية . ان كلا «اللصين » يموت في الغارة . ويجد ويليم اريڤين في هذا نبوءة رمزية ، فهو

يتبين فيها « أن حربا كبرى ستنشب ، تلقى فيها الرأسمالية حتفها (١) ». ويضيف الموقف المتقابل لهذه النبوءة صفة ، ويوفر لها تعليقا . فمنه نعرف أن الرأسمالية لصوصية .

وآخر نقطة نود أن نبحثها في هذا الموضوع ، بها كثير من الطرافة ، لأننا نادرا ما نجدها في مسرح شو . تلك هي الاستخدام الرمزى للاضاءة . ان هذا اللون من الاضاءة يكثر استخدامه في مسرح ابسن ، وأشهر أمثلته نجدها في مسرحية : « الأشباح » حيث ضوء الشمس رمز للحياة النظيفة الصحيحة التي لا تصبح قط في متناول مسيز الفينج وابنها أوسوالد .

أما فى « بيت القلوب المحطمة » فاننا نجد أن استخدام الاضاءة على هذا النحو هو استخدام عارض وبدائى . فقرب نهاية الفصل الأول ، تنجع مسيز هاشاباى فى اقناع شو توڤر بأن يحول واحدا من اختراعاته من خدمة السلم الى خدمة الحرب ، وذلك كى تسعى اليه الثروة . ولما تنتهى من اقناعه تتركه بمفرده وتخرج مع زوجها . ويقول هذا الأخير لشو توڤر قبل أن ينصرف : « هل انير لك الأنوار ؟ » فيقول شو توڤر . « لا . زد من كثافة الظلام . فالمال لا يأتى مع الضوء » . هنا يمثل الظلام المادى الظلام الخلقى الذي يقدر وحده على منح الثروة .

ان هذه النقطة طريفة ، لأنها تبين كيف ان شو ، بعد أن قرر المضى فى أعقاب ابسن فى محاولة اثراء الدراما الطبيعية بمحتوى يعلو على مجرد « الواقعية » ، قد وجد نفسه يستخدم حيله جميعا ، بأدق تفصيلاتها ، وواضح طبعا ان المثال الذى ضربناه من مسرح شو يمثل الاضاءة الرمزية فى مرحلة جنينية ، غير ان هذا لا ينفى وجود هذه الاضاءة أصلا (٢) .

⁽۱) سَبِقَ ذكره و ص ۲۹۵ .

⁽٢) هناك مثل آخر من أمثلة الاضاءة الرمزية في مسرح شو ، نجده بعد مسهد الصلح بين فيفي وامها ، قبيل نهاية الفصل الثاني من مسرحية : « مهنة مسيز وارين » •

وتعتبر الرموز التي يستخدمها شو أوسع مدى من تلك التي يستخدمها السن . أن « بيت القلوب المحطمة » تمثل أجيالا بأثرها ، وتقدم أسلوب حياة طبقة بأكملها . أما (البطة البرية) فتختص نفسها بحالة فردية ، هي حياة أسرة معينة . وهذا ، بالطبع ، لا يعني أن رمزية شو هي بالضرورة أعمق من رمزية ابسن . ففيما يخص العاطفة التي تكمن وراء المسرحيتين ، فيدأ أن مؤلف البطة البرية ، أشد احساسا بعاطفته ، وأنجح في نقلها لنا . ولهذا تصبح التجربة الخاصة في المسرحية تجربة عالمية . أما مسرحية شو فتمد ظلها على رقعة كبيرة من أوروبا . ان أبعادها هي أبعاد اللوحة الحائطية ، بينما أن مسرحية ابسن هي تفصيل مكبر من احدى اللوحات . وفي مسألة بينما أن مسرحية ابسن هي تفصيل مكبر من احدى اللوحات . وفي مسألة بالساع المدى هذه ، نجد شو أقرب الى تشيخوف منه الى ابسن . فكلا المؤلفين ، الأيرلئدي ، والروسي ، يجعل من رمزه ممشلا لحياة بأكملها ، المؤلفين ، الأيرلئدي ، والروسي ، يجعل من رمزه ممشلا لحياة بأكملها ، بصورها على أنها تسرع الى الفناء .

ويمكن ، دون حرج ، أن نقول ان شو توقر هو أعظم من أية شخصية للقاها في مسرح ابسن النثرى . اننا لا نجد ضريبا له في غير المسرحيات الشعرية ، نجد هذا الكفء في شخصية پيرجينت .

ومن جهة أخرى ، نجد شو يخرج على تكنيك أبى المسرح الحديث خروجا واضحا ، وذلك فيما يخص دور الكارثة فى المأساة الحديثة . ففى المقدمة التي كتبها لكتاب : « ثلاث مسرحيات لبريو » ، يشرح شو الأسباب التي تدعوه الى نبذ استخدام الكارثة فيقول : « فى مسرحيات ابسن نجد التقاليد القديمة والظروف الجديدة التي طرأت (على الدراما) تتضارع سويا فى المسرحية الواحدة .. وكل الأسى والملل اللذين يجعلان مسرحياته تحزفى النفس ، انما هما الأسى والملل اللذان تبعثهما الحياة الرتيبة الراكدة،

التى لا يحدث فيها شىء ، ومع هذا نراه ينهى مسرحياته بكارثة من تلك الكوارث التقليدية التى نجدها فى المسرحيات الشعرية ذات الخمسة فصول . ان هيدفج وهيدا تطلقان النار على نفسيهما . وروزمر وربيكا يلقيان بنفسيهما فى البركة . وسولنيس وروبيك يقذفان بنفسهما من حالق. ويموت بوركمان أثر مأساة مسرحية حادة ، دون ما سبب ظاهر . ولن أردد هنا ، ما سبقت أن قلته ، من أن هذه المآسى مفتعلة ، لأن الاخراج الموفق غالبا ما يجعلها تبدو وكأنها طبيعية لا مفر ، ولكننى أقول أن حذف هذه المآسى يجعل المسرحيات أشد حزنا وأكثر اقناعا (۱) » .

كتب شو الكلام المتقدم عام ١٩٠٩ . وفيما بين عامى ١٩١٢ — ١٩١٣ أضاف فصولا جديدة للطبعة الأولى من «جوهر الأبسنية» التى أخرجها عام ١٨٩١ . وفي هذه الفصول نجده يعدل من الموقف الذى اتخذه في مقدمة «ثلاث مسرحيات» . انه الآن يقول: «غير أن الكارثة في مسرحيات ابسن، حتى حينما تبدو لنا مفتعلة ، وحتى حينما تصبح المسرحية أقوى مأساة بدونها ، ليست صدفة على الاطلاق ، ولا يحدث أبدا أننا نجدها الباعث الأساسي لقيام المسرحية . أما عن حوادث الموت في الفصول النهائية من الأساسي لقيام المسرحية ، أما عن حوادث الموت في الفصول النهائية من مسرحيات ابسن ، فهذه انما هي بمثابة كنس المسرح وتنظيفه من بقايا اناس انتهوا دراميا . ان سقطة سولنيس من البرج . . هي حدث رمزي . . وهو انتهوا دراميا . ان سقطة سولنيس من البرج . . هي حدث رمزي . . وهو وسيلة لكشف آبائهما . . »(٢) .

ولعل هذا التعديل في موقف شو من ابسن يرجع الى أنه في عام ١٩١١، قدر لشو أن يكتب مأساة هي : « مأزق طبيب » . حيث حاول ، متابعة

⁽١) مقدمة : « ثلاث مسرحيات لبريو » • صفحتا ١٦ ، ١٧ •

⁽٢) جوهر الابسنية • صفحتا ١٤٣ _ ١٤٤ •

لَمَا كَانَ يَعْتَقَدُهُ هَدِفًا لابسن في مسرحيته: « البطة البرية » و « الصغير يُولف » أن يستخدم وفاة ديوبيدات وسيلة لكشف القناع عن مهنة الطب. ومع هَذًا ، فإن هذا التعديل الذي أجراه شو في موقفه ، انما يقربه من الحقيقة فيما يخص الامكانيات الدرامية للموت ، وللكارثة بصفة عامة ، وَإِنْ كَانَ لَا يَغِيرُ كَثِيرًا مُوقَّفُهُ مِنَ الْكَارِثَةُ فِي مُسْرِحِياتُهُ هُو . وعلى سبيلُ المثال نجد في « بيت القلوب المحطمة » ان كارثة موت مانجان واللص لا تستغل لاحداث تأثير قوى على المتفرجين . ان هذه الحادثة تأتى عرضا ، الدرجة أنها لا تترك وراءها من أثر الا « الدرس » الذي يريد لنا شو أن نستفيده منها . وفي : « مأزق طبيب » ، يحرص شو كل الحرص على أن يضيف الى منظر الموت بعض سمات هزلية هي من القوة بحيث أن موت ديوبيدات لا يسمح له قط بأن يكون المؤثر الوحيد في نفوسنا .

فاذا عدنا ، بعد هذه الرحلة القصيرة في أرض النظرية الدرامية ، الى تفحص مسرحية : « مهنة مسيز وارين » لوجدنا شو فيها يقف في منتصف الطريق ، فلا هو يرفض تماما ، ولا هو يقبل قبولا خالصا موقف ابسن من الكارثة . فليس ثم كارثة مادية في « مهنة مسيز وارين » . ان انتجار ڤيڤي لا يخرج عن كونه فكرة مرت برأسها ، وسرعان ما طرحتها جانبا . وحتى البندقية لا تنطلق ، في ذلك المشهد الذي يدور بينها وبين فرانك ، بعدما يلقى اليها كروفتس بالسر الرهيب: سران بينهما صلة دم. أن ڤيڤي لا ترضي بَأَنُّ تَعَيَّشُ مَمَ أَمُهَا لَتَحَيَّا وَإِياهَا حَيَّاةُ العَارِ اللَّهِ ثَةَ . انها تتصرف كما تتصرف كل نساء شو المتحررات ، فتحطم كل القيود ، وتقرر أن تحيا حياتها النقية

أما مسيز وارين ، فان سلوكها يختلف من سلوك ابنتها . إنها — في رأى شو — نتاج الظروف الخاصة التي تحيط بها . والى أن تتغير هذه

الظروف ، فلن يكون هناك أقل أمل في أن تتخلص من قيود الماضي . وبهذه المعنى ، تصبح مسيز وارين ضحية لقدر لا فكاك منه . قدر هو من أحكام القبضة والسيطرة بحيث كان مرض اوسوالد الوراثي في « الأشباح » ، أو عمى هيدقج في: « البطة البرية » . ان الفارق الوحيد بين القدر في مسرحية شو وذلك الذي نجده في مسرحيات ابسن هو أن قدر شو يبدو أوسع نطاقا . ان قدر شو شخصي واجتماعي في آن واحد ، أما قدر ايسن فشخصى في المحل الأول ثم اجتماعي بعد ذلك . ولكن هذا لا يعني أن قدر شو هو بالضرورة أعمق أو أكثر تأثيرا في أنفسنا .

ان قدر ابسن له طابع انساني عميق ، يحسه المؤلف احساسا قويا أو ينجح كثيرا في تصويره ، مما يجعله يخرج عن نطاق الشـخص الذي . يصيبه ، ويصبح قدرا عالميا .

ونظراً لأن واحداً على الأقل من بين أشخاص مسرحية « مهنة مسيز وارين » ينجح في التخلص من شباك القدر ، نجد أن سحابة الكابة التي تثقل في مسرحيات ابسن على صدور الناس ، ينالها شيء من التخفيف في مسرحية شو . أن بهذه الأخيرة نبرة من التفاؤل نفتقدها في ابسن .

كتب شو في « جوهر الأبسنية » يقول: « في السابق كانت المسرحية المسماة المسرحية المحكمة الصنع تبدأ بعرض في الفصل الأول وموقف في الفصل الثاني وانفراج في الفصل الثالث. أما الآن فالمسرحية تبدأ بعرض ثم موقف ثم نقاش ، والنقاش هو الاختبار الحق للكاتب المسرحي(١) » . ثم يمضى شو فيوضح مقصده بقوله: « ان المسرحية التي تستحق الاهتمام لا يمكن - عقلا - أن تكون شيئا آخر غير مسرحية تناقش مشاكل (۱) صفحة ۱۳۵٠

السلوك ومشاكل الأفراد ، مما يهم جماهير المتفرجين بصفة شخصية ، مناقشة ترفع من قدر هذه المشاكل وتوحى فيها بالآراء (١) ».

هذه ، اذن ، فى رأى شو النقاط الرئيسية التى أستهم بها ابسن فى المسرح الحديث: الواقعية فى بناء المسرحية و تصوير الشخصيات ، ومناقشة المشاكل التى تثيرها قصة المسرحية وشخصياتها . أما قصة المسرحية فنجدها مسطة الى حد ظاهر ، وذلك تحديا للمسرحية المحكمة الصنع ، التى كان البناء فيها بقام بعناية . والشخصيات فى مسرح ابسن هى الأخرى لا نجد فيها تلك السمات الميلودرامية التى تعلق بنظرائها فى المسرحية الميكانيكية البناء ، سمات مثل ، الجريمة الروماتية والميل الى الأعمال العنيفة . وبالرغم من أن ابسن يحتفظ بتقليد كارثة الفصل الخامس ، فان من جاءوا بعده لم يترددوا فى التخلص من هذا التقليد . ثم انهم قد زادوا من حجم النقاش فى بالمسرحية الواحدة ، وجعلوه يمتد على طول المسرحية ، بدلا من أن يقصروه على ما يسميه شو : « الدقائق العشرة الأخيرة من مسرحية لولا هذه الدقائق لكانت مجرد مسرحية محكمة الصنع » .

هذه هي تجديدات ابسن في المسرح في رأى شو. ولا ريب أن هناك شيئا من الحقيقة في تكييفه لهذه التجديدات. فمن الحق أن ابسن ، في تورته على المسرحية المحكمة الصنع ، قد بسط الى حد كبير قصص المسرحيات التي كتبها في الجزء الأوسط من حياته المسرحية. وصحيح أيضا أنه نقع الحياة والنشاط في شخصياته ومواقفه ، وأنه استخدم النقاش وسيلة لتفحص المحتوى السيكلوچي والخلقي لشخصياته ، وتحديد هذا المحتوى وجلوه للناس ، الى جانب تفحص وتحديد وجلو أهداف شخصياته ومواقفها المختلفة . غير أن هذا ليس الحقيقة كلها .

ان النقاش ، الذي يرى شو أنه العامل الجاهيد الأكبر في تكنيك السن ، والذي يعتقد أنه ، بهذا الوصف قد بدأ ، في « بيت الدمية » ، موجود في مسرحيات سابقة على هذه . واننا لنجد مثلا طيبا من أمثلة النقاش في مسرحية : « ملهاة الحب » ، حيث يدخل ابسن في الفصل الثاني نقاشا أشبه بنقاش الندوات ، موضوعه الحب ، ثم أن النقاش ، بوصفه حيلة فنية ، ليس قاصرا على المسرح الحديث . وفي هذا يقول وليم ايوڤين .: ان القول بأن ابسن قد أدخل النقاش الى المسرح التقليدي لا ينطبق على غير مسرح القرن التاسع عشر . ان « هامليت » تحوى من النقاش أكثر مما نجد في القرن التاسع عشر . ان « هامليت » تحوى من النقاش أكثر مما نجد في الذي يتخذه النقاش . فهو في ابسن يغلب عليه طابع الارتياد والنقد الأخلاقين بينما في شكسبير نجد الاختيار والنضال الخلقيين غالين عليه (۱) . الأخلاقيين بينما في شكسبير نجد الاختيار والنضال الخلقيين غالين عليه (۱) .

بل أن الواقع أن النقاش كوسيلة من وسائل الاكتشاف الأخلاقي والخلقى ، يرجع الى أبعد من القرن الثامن عشر بكثير . اننا نجده في المسرحيات الأخلاقية التى أنتجتها العصور الوسطى . ولقد سبقت الاشارة الى النقاش المتخذ طابع الندوات ، والذى يجريه ابسن فى « ملهاة الحب » وفى الفصل الرابع من « عدو الشعب » . ان شو يستعير هذا اللون من النقاش ويستخدمه فى عديد من مسرحياته — منظر المحاكمة فى « تلميذ الشيطان » ومناقشات مجلس الوزراء فى « عربة التفاح » وأهم من هذا الشيطان » منظر الجحيم فى « الانسان والسوبرمان » . ويصف فرانك هاريس مشهد مناقشات مجلس الوزراء فى « عربة التفاح » بأنه « القاء خطابى يجرى على منبر ، ويصطف المتفرجون فيه حول الخطيب ، على طريقة العصور الوسطى (۲) » .

⁽۱) صفحة ۱۳۷ ٠

⁽١) سبق ذكر المصدر • ص ١٤٥ •

⁽۱۲) سبق ذکره ۰ ص ۲۳۲ ۰

وشو نفسه ، فى خطاب ألقاه على طلبة جامعة اكسفورد (١) يرجع النقاش فى الدراما الى السرك ، الذى يصفه بأنه أول شكل فنى اتخذته الدراما . ففى السيرك ، كما يقول ، هناك شخص رئيسى يسمى رئيس الحلقة . وهناك أيضا مهرج ، يثير مع رئيس الحلقة عدة مسائل عامة وخاصة — فهو الأن يناقش مناقشة واسعة ، ويمكن أن يقال انه يطهر الأخلاق العامة عن طريق التسخيف واضحاك الناس على العيوب .

على أنه من بين العوامل الأخرى الهامة التي دعت شو الى استخدام النقاش كحيلة فنية ، موهبته الواضحة في النزاليات ، الى جوار طبيعت ه التمثيلية ، وهاتان الناحيتان تعاونتا فيما بينهما على أن يختار شو النقاش الدرامي كوسيلة طبيعية وحتمية للتعبير عن نفسه . وفي الخطاب الذي ألقاه في جامعة اكسفورد نجد شو يتقدم بملاحظة تكشف عن جانب من جوانب تقسه. أنه يقول للطلبة أن الفرصة متوفرة أمامهم في الجامعة لدراسة تكنيك الدراما ، لأن المسئولين في كل كلية قد عملوا على توفير « رئيس حلقة » جاهن فعلا ، ولا يحتاج الى اعداد ، ذلك هو العميد فما على الطلبة اذا قابلوا العميد الا أن يدخلوا معه في حوار ، فاذا ما قال لهم شيئا ، فعليهم أن يشتوا مهارتهم باساءة تفسيره اساءة كبرى . وعليهم أن يستعينوا بسوء الفهم المتعمد كلها أمكنهم ذلك ، فاذا ما سألهم سؤالا ، فليعطوه جوابا لم يتوقعه. وآذا ما رأوا عضوا آخر من هيئة التدريس ، فليدخلوا معه في عراك فكري، وليطلبوا من العميد أن يرأس المعركة . فاذا ما تدرب الطلبة على هـــذا المنوال ، فانهم يكونون في الواقع قد وضعوا الأساس اللازم لأية مهارة قد

(۱) جاء ذکره وملخص له فی مجلة : The Oxford Chronicle ، عدد ٦ مارس ۱۹۱۶ .

لقد تعاونت مواهب شو كمنازل وممثل ، مع طبيعة فنه ، التى صرح مرارا بأنها تعليمية صريحة ، على أن يختار النقاش كحيلة فنية هامة من حيل مسرحه . ولقد وجد في ابسن ومسرحيات العصور الوسطى ، أمثلة مشجعة ولكنها لم تكن أكثر من أمثلة مشجعه . فان شيو قد استخدم النقاش في رواياته ، بنفس الطريقة التي استخدمه بها في مسرحياته . ومعلوم أنه كنب الروايات قبل أن يعرف ابسن بوقت طويل .

* * *

وما أن ينجح شو فى ايجاد ذريعة يتذرع بها لتبرير رأيه فى وظيفة النقاش فى المسرح، حتى يطلع علينا بلون من المسرحيات هو نقاش متصل، من أوله لآخره. لقد كتب شو مسرحيتين من هذا النوع عن « الاستعداد للزواج » و « سوء زواج » ، وكلتاهما كانت النتيجة الطبيعية لمحاولاته السابقة ادخال النقاش الى الدراما . كانت محاولاته فى هذا السبيل قد بدأت بمزج النقاش بمادة المسرحية ، كما يحدث فى أية مسرحية قبل : « الانسان والسوبرمان » . أما فى هذه المسرحية الأخيرة ، فقد خطا خطوة أخرى وذلك بتركيز النقاش ، النقاش الجاد حقا ، فى جزء من المسرحية ليس له علاقة عضوية بالحركة ، بحيث يستطيع أولئك الذين لا يقبلون على الأفكار أن يتركوا هذا الجزء جانبا ، ويمضوا فى الاستمتاع ببقية المسرحية والآن ، وفى حالة : « الاستعداد للزواج » و « سوء زواج » ، يهدم المؤلف الحواجز بين النقاش والمسرحية ، ويقدم لنا العنصرين فى وحدة واحدة لا تقبل التجزئة . ويتبع هذا أن يتعير نمط النقاش أيضا .

ففي المسرحيات السابقة كان النقاش يدور بين شخصيتين ، على الأغلب،

كما يخدت في (الانسان والسلاح » مثلا . وفي « الانسان والسوبرمان » تظل المناقشات الثنائية باقية ، ولكنها تتدعم بالنقاش الرباعي الذي يدور في مشهد الجعيم ، وهو ما يجذب أنظارنا في الواقع . أما في « الاستعداد للزواج » و « سوء زواج » فان النقاش يصبح أمرا مسموحا به للجميع ، شارك فيه الكل في ابتهاج ، وفيما تلي هاتين المسرحيتين ، يعود شو الي تقسيم المسرحيات الي فصول (وكان قد هجر هذا التقليد في المسرحيتين) في النقاش : الثنائي والمتعدد الأطراف ، نفس وفي الوقت نفسه يعطى شكلي النقاش : الثنائي والمتعدد الأطراف ، نفس القدر من الأهمية ، كما يحدث في « عربة التفاح » حيث يمشل اجتماع مجلس الوزراء النقاش المتعدد الأطراف ، بينما يمثل الحوار الذي يدور بين ماجناس وعشيقته اورينثيا في مشهد المخدع ، النقاش الثنائي .

فاذا أردنا أن نعرف كيف يصف شو نفسه النمط الذي تسبير عليه السرحيتان التصلتا النقاش ، وجب علينا أن نرجع الى خطاب جامعة اكسفورد ، الذي ألقاه شو حوالى الوقت الذي كان يكتب فيه : « سوء زواج » اذن لوجدناه يقول ان السيرك يحتم وجود وحدتى الزمان والمكان. فالمشتغلون به لا مناظر لديهم ولا فترات استراحة .. والسيرك بعد هذا يقدم لهؤلاء الناس فيه المهرج من كل جانب . ومن واجب المهرج أن يقدم لهؤلاء الناس لونا من ألوان كوميديا النقد الاجتماعي ، التي هي الكوميديا الحقة الوحيدة . ثم ينصح شو الطلبة بأن يراعوا وحدتى الزمان والمكان ، فهاتان الوحدتان ضروريتان في السيرك ، نظرا لعدم تغيير المناظر ، وحتميته أن تجرى المسرحية في نفس المكان ، واضطرار الفنان فيها الى أن يجرى حوادثها خلال الخمس أو الست دقائق التي تفصل ألعاب الفروسية الواحدة عن الأخرى .

ولو تأملنا مسرحيتي شو على ضوء العبارات المتقدمة ، لوجدنا هذه الأخيرة تقدم وصفا كافيا لنمط النقاش في كل من المسرحيتين .

ففى: «الاستعداد للزواج» يقوم الأسقف بدور رئيس الحلقة الذى « يحترمه الحميع» كما يقول شو. فمن واحب الأسقف أن يقدم أجوبة الأسئلة العديدة التى يثيرها النقاش. والى جوار هذا نجده يقود النقاش طوال المسرحية أما المهرج فيقوم به كولينز ، الخضرى المضحك الذى يجيب في حكمه على بعض الأسئلة ، رغم تهريجه وفكاهاته.

وفى: «سوء زواج» نجد أن دور رئيس الحلقة يقوم به مستر تارليتون ، الرأسمالي . ان له نفس الوظيفة التي يؤديها الأستقف فى «الاستعداد للزواج» . أما المهرج فهو بنتلى ، الذي يقدم لنا ، أو يريد له شو أن يقدم لنا ، جزءا هاما من الفكاهة فى المسرحية . وفى «سوء زواج» يجمع شو بين التهريج وبين النقاش الجاد ، على نحو ما فعل بعد ذلك بعام فى مسرحية «اندروكليس والأسد» ، وان كان المزج فى المسرحية الأخيرة بين الهذر والجد يتم على نحو أنضج وأكمل . ومما له مغزى فى هدا الصدد ، ان مسرحية اندروكليس تظهر لنا سيركا على المسرح فى الفصل الثانى . ومن جهة أخرى ، نجد أن التهريج فى «سوء زواج» تقدمه احدى شخصيات السيرك ، وهى البهلوانة لينا .

* * *

لعل ما يظهر أوجه الخلاف الرئيسية بين ابسن وشو، هو موقف الأخير من النقاش في الدراما ، ودعواه أن ذلك النقاش هو العنصر الذي أدخله ابسن على المسرح الحديث . ان أوجه هذا الخلاف لتكمن في عقلية كل من الكاتبين ومزاجه ، وبالتالي في نوع تجربته والوسائل التي يتخذها لترجمة هذه التجربة .

وحينما يشاء شو أن يعتقد أن أهم ما قدمه ابسن للمسرح الحديث هو النقاش ، فهو انما يعلق على شو أكثر مما يعلق على ابسن . أن الرجل

المحب للجدال في شو لم يجد في ابسن الا جدالا ، والمصلح الاجتماعي في الكانب الايرلندي ، رأى في مسرحيات النرويجي الكبير مشاكل اجتماعية. غير أن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة الكاملة . ان النقاش والمشاكل الاجتماعية موجودة في مسرح ابسن بالطبع ، وأية محاولة لتجاهلها أو الاقلال من قيمتها تنتج نفس الضرر الذي ينتجه المبالغة في أهميتها . غير إن ابسن لم يهتم بالمشاكل الأجتماعية والنقاش ، كهدف في حد ذاته . ان الهتمامه الرئيسي كان منصبا على مشاكل أخلاقية ومعنوية معينة تواجه الفرد في عالم ابسن . والمسرحيات تسجل انشغال الفرد بهذه المشاكل ، وَالْأَرْمَاتُ التَّي تَثْيَرُهَا فَي نَفْسُهُ ، والأَلْمُ المَّضْ الذِّي يُصحب تُلْمُسُ الفرد تلمسا أعمى حلا يخرجه من اسار هذه الأزمات. وينطبق هذا القول على جميع مسرحيات ابسن ، ربم باستثناء « بيت الدمية » ، ولو أثنا نجد حتى في هذه المسرحية ، أنَّ المشكلة الأخلاقية تظهر للعيان من وراء الرداء الاجتماعي الذي ترتديه ، فايسن ، اذن ، ينظر الى مادته كأخلاقي وكفرد . وهو أيضا ينظر اليها كشاعر درامي .

وحتى فى المرحلة الوسيطة من حياته المسرحية ، لم يتخل ابسن عن نظرة الشاعر الى الأمور ، كما تشهد بهذا مسرحية: « البطة البرية » ، والى حد ما: « الأشباح » . والنقاش بالنسبة لهذه النظرية الأخلاقية الشاعرية أمر هام ، ولكنه ليس بالغ الأهمية . انه وسيلة لفحص وتحديد وتطوير الموقف الدرامى . هو نقاش درامى ، يتسق فنيا مع المسرحية التى تحتويه ، ويهدف الى تبن حقيقة الشخصيات ، وبيئتها المحيطة ، وليس له هدف ، بعد هذا ، خارج عن هذا الغرض .

أما في شو ، فالحال مختلف . ان شو ينظر الى مادته نظرة المصلح الاشتراكي ، والكاتب النشرى . وهو بكل تأكيد مفكر أخلاقي ، غير أن

الأخلاق بالنسبة له ليست الا وجها آخر للمشاكل الاجتماعية . انها ليست حقائق مطلقة يجب أن نقبلها كما هي ، بل يستطيع المفكر الاشتراكي أن يتعداها الى حقائق أعمق منها وأكبر .

والنقاش بالنسبة لهذه النظرة هو قوام الحياة . وهذا هو سب الأهمية المتزايدة التي منحها شو للنقاش ، حتى لقد جعل منه مسرحيات بأكملها . ولقد كانت نظرة شو هذه مسئولة عن كتم أنفاس الشاعر فيه ، لأنها زودته مقدما بأجوبة للأسئلة التي ما كان ينبغي له أن يحصل عليها الا بعد نضال وتأمل كبيرين ، يشترك فيهما القلب مع العقل . فاذا ما حاول شو أن يتخذ موقف الشاعر ، كما يفعل في : « بيت القلوب المحطمة » ، فالنتيجة غير مرضية الى حد غريب. ان التجربة الرئيسية في المسرحية ، وهي تحطم قلوب جميع الشخصيات ، وانهيار عالمها ، لا ينقلها الينا المؤلف بنجاح . ان حوادث خيبة الأمل التي تصيب تلك الشخصيات لا تنظمها وحدة فنية واحدة تضمن للمؤلف أن يقتنع بها متفرجوه ، وأن يمنحوها عطفهم . والرموز الكثيرة المختلفة التي يستخدمها الكاتب ليس بينها تلك الصلات الوثيقة التي تجدها في « البطة البرية » ، كما أن معاني تلك الرموز مختارة ببعض التعسف ، في الأغلب الأعم . وباستثناء شو توڤر نفسه ، نجد أن الشخصيات لا تترك أثرا قويا في نفوسنا . ان المتجه الذي يتجهه شو في هذه المسرحية غير طبيعي بالنسبة له ، وغير يسير عليه أن يكتب فيه .

وفى الناحية الايجابية لأثر ابسن على شو ، نجد مكاسب كثيرة . لقد تعلم شو من النرويجى الكبير كيف يكسو مشكلاته اللحم ويجرى فيها الدماء ، وكيف يقدمها لنا على شكل شخصيات ومؤاقف ، وكيف يختار الحيل الفنية التى تضمن له التعبير عن أفكاره . وهذه النقاط كلها سندرسها فى قصل مستقل ، حيث نبحث فى أثر الأبسنية على فن شو .

المتزمتة للعهد الفيكتوري قد حرمته المجال الواسع والحرية الكبيرة التى ظفر بها اريستوڤانيز ، فليس ثمة شك فى أنه نجح فى أن يخلق عالما فكاهيا خاصة به ، يمكن أن يقارن الى حد ما بعالم السيد الاغريقي (١).

على أن جيليرت لم يكن كاتبا جادا في جوهره ، وحسب ، بل انه كان واعيا أيضا بجدية نظرته وهدفه ، وقد حاول طوال حياته الفنية أن يعطى أفكاره ونظرته العامة للأمور التعبير الفني المناسب فبعد فترة ابتدائية كان فيها ، في أساسه ، مقلدا لغيره من كتاب المسرح ، نراه يعرض عن الدراما الشعرية ، ويتجه الى كتابة سلسلة من المسرحيات النثرية ، فخطا بهذا خطوة قربته من طريقة التعبير التي وصل بها فيما بعد الى حد الكمال في او براته . ففي مسرحيات : «عاشقان » و « تؤم كوب » و « الخطبة » نجده يهاجم الحب الرومانتي والمسرح ، وادعاءات الفنانين ، والأطباء ، وجنود الجيش ، وكل ما يدخل في نطاق نظرته الباردة المجمدة . وفي هذه المسرحيات أيضا يضع جيلبرت أسس تكنيكه الخاص وهي: العالم المقلوب رأسا على عقب ، « واللامنطقية المنطقية » في قصصه السرحية ، وسلخ الشخصيات سلخا أخلاقيا ، والكشف عن الطبيعة البشرية كشفا يبلغ من المرارة ما يجعله فضحا لا كشفا ، كل هذا معلقا بغلاف معدني صلد من الضحك. ومن هذه النقطة في حياته المسرحية ، فصاعدا ، تأخف أهمية جيلبرت تتزايد باضطراد ، وذلك من وجهة نظر من يدرس تكنيك شو . ففي المسرِّحيات الثلاثة التي تقدم ذكرها ، يتخذ جيلبرت لنفسه كثيرا من الخصائص الفتية التي تبناها شو فيما بعد . ففي « عاشقان » ، تحد مثلا من أمثلة التصميم الذي لا يتقهقر على كشف الحب الروماتني وتحديه

الفصالرابع

مسرحيات جيلبرت والأوبراكوميك

كتب توماس . ه . ديكينسون يقول : « أن الدين الذي يدين به و . س . جيلبرت (۱) المسرح ، لا يمكن تقديره الا اذا تبينا المضمون الجاد لفكاهنه (أى فكاهة جيلبرت) . . اننا لو نظرنا الى جيلبرت النظرة التى يستحقها ، لوجدناه كاتبا جادا ، ولتبينا أن النبع الذي يصدر عنه هو نبع الرشاقة وحضارة المدينة ، وليس نبع الفكاهة (۲) » . ويقول بروفيسور الاردايس نيكول : « أن الشعور بالأعياء والملل من العالم ، الذي يثيره بلانشيه (۳) في چ . هاميلتون رينولدز) . يتضاعف ألف مرة في جيلبرت . المنشية خزنا خفيا يميز أكثر مشاهدة فكاهة ، وتصويراته الشهيرة المنجتمع المقلوب رأسا على عقب تنبع أساسا عن تقززه مما يراه حوله من المجتمع المقلوب رأسا على عقب تنبع أساسا عن تقززه مما يراه حوله من أشياء . ان حمى الاندفاع والتزاحم التي تصيب البشر تبهظ احساساته الى ذرجة فادحة ، وف الوقت الذي لابد لنا فيه من الاعتراف بأن التقاليد

⁽١) المسرح العالمي و سببق ذكره ، صفحتا ١٤٤٤ ـ ٤٦٥ .

⁽١) و س جيلبرت (١٨٣٦ - ١٩١١) أحد كتاب المسرح المرموقين على عهد الملكة فيكتوريا • اسلوبه رشيق ، عنب الفكاهة ، أنيق الفكرة • يذكر الآن أساساً من أجل اوبراته الخفيفة التي وضع موسيقاها زميله الموسيقار ساليقان ، والتي لاتزال تمثل الى اليوم •

The Contemporary Drama of England, p. 86.

(۲) جيمز روبينسون پلانشـــيه (۱۷۹۸ – ۱۷۹۸)کاتب مسرحي عني

بالميلودراما والبيرلسك والبانوتوميم . بالميلودراما والبيرلسك والبانوتوميم .

ولو أدى هذا الى كراهية الجمهور للكاتب. وفى « توم كوب » نجد الكوميديا الهزلية التى لا تلبث أن تنقلب الى محاكاة ساخرة للأشياء عامة . كذلك تجد القصة المسرحية الجريئة فى هذرها ، ، والشخصيات المغرمة بالادعاء . وفى « الخطبة » نجد شخصيين مألوفتين فى مسرح شو ، وهما شخصية البطل القاسى الذى لا ضمير له ، ويمثلها فى هذه المسرحية تشيقيوت هيل ، وشخصية البطلة الواثقة من نفسها ، التى تخطط لحياتها حتى أدق التفاصيل . ويمثلها هنا ماتيلدا .

ويلى هذه المسرحيات الثلاث مجموعة أخرى يعود فيها جيلبرت الى الدراما الشعرية . وأهم مسرحيات هذه المجموعة ، من وجهة نظر البحث الحالى ، هى مسرحية «قصر الحقيقة » التى وجد فيها شو صيغة فئية تناميه ، والتى وحدت ما بين هجماته المتفرقة وجعلت من هذه الهجمات طريقة بذاتها هى طريقة نقد المفارقات . وفى هذه المسرحية ، يقل غضب جيليرت ومرارته ، ويزداد احساسه بالاعياء والياس ، وذلك بالقياس الى المجموعة السابقة من المسرحيات . ان جيلبرت يقترب هنا ، شيئا فشيئا ، من الراحة المستسلمة والشجن العذب اللذين ، نجدهما فى الأوبرات : وفى نفس الوقت ، نجده يفعل كل ما يجعله — تكنيكيا — بالغ الأهمية بن المسرحيات مشغولا انشغالا حقيقيا بتقييم الحياة .

على أن جيلبرت يجد فى الأوبرا وحدها وسيطه الفنى الحق ، ففى هذا اللون الفنى ينجح الكاتب فى الملاءمة بين الشكل ، والاتجاه النفسى ، والنظرة الفكرية ، انه هنا ينتقد دون أن يصبح كريها . وهو يفعل ما يفعله شو فيما بعد ، اذ ينسج قصصه من مواد عادية جدا ، لا يلبث أن يضفى عليها صفات من صنع الخيال . ومن الناحية الفنية ، يبلغ أثره على شو

نهايته القصوى . ففى الأوبرات ينتج جيلبرت الاكستراقا(۱) جانزا السياسية وينأى « بقصر الحقيقة » الذى ابتكره الى جزر قاصية ، وينتقد ما ينتقده على أساس من الحياة المعاصرة فى انجلترا ، وهذه كلها عناصر تكنيكية وضع شو عليها اليد فى كثير من الحرص ، وجعلها جزءا لا يتجزء من أسلوبه الفنى ، كما ستظهر الصفحات التالية .

يتحدث ويليم ايوڤين عن اثر جيلبرت على شو فيقول: «قال شو ذات مرة أنه تأمل نكات و . س . جيلبرت بكثير من الجدية » . وقال لهندرسون » « ان معظم الأفكار الثورية كانت فى البداية نكاتا . وان أفكار جيلبرت لم تتعد هذه المرحلة (مرحلة النكات) (٢) » ، وفى مكان آخر (٣) يشير ايرڤين الى الشعبية الكبيرة التى كان يتمتع بها جيلبرت ، وزميلة الموسيقار ساليقان فى الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى فى انجلترا ويقرر أن شو ، بسبب هذه الشعبية ، كان غالبا ما يسخر من هذين الفنانين ولكنه ، رغم هذا ، قد تأثر بهما تأثيرا عميقا .

والحقيقة ان دين شو لجيلبرت دين عظيم . لقد كتب شو بعضا من مسرحياته بطريقة تسلكها فى عداد الأوبراكوميك على الأسلوب الجيلبرتى. وهو الى هذا قد تبنى عنصرين هامين من عناصر الأسلوب الدرامى الخاص بجيلبرت الا وهما عنصرا (الحكاية الخرافية) والاكسترا قاجنزا . والعنصر الأول نجده ممثلا أتم تمثيل فى مسرحيتى : « الانسان والسلاح »

⁽١) الاكستراقاجانزا ، لون من التأليف الموسيقى المسرحى الخفيف يغلب عليه الأغراق في الخيال ، سواء في القصة أو في العرض ، وكثيرا مايشسبه البيرلسك .

⁽٢) سبق ذكر المصدر • ص ١٦٥ •

⁽٣) نفس الصدر ٠ ص ١٢٧ ٠

خاصة فى الفصلين الثانى والثالث ولو أنه منتشر فى المسرحية بصفة عامة . والى القارىء مقتطفا من الفصل الثانى من هذه المسرحية . (هذا هو القاضى سير هاوراد هالام قد أغراه براسبوند على دخول قصر أحد المغاربة ، حيث وقع فى الأسر . ويرسل القرصان براسبوند الى الشيخ سيدى العاصف ليتسلم سير هاوراد . ومعنى هذا فى الواقع الموت المحقق لهذا الأخير فهو فى نظر الشيخ كافر يجب قتله . ولا يمضى وقت طويل حتى يأتى الشيخ . وهنا ينتظم رجال براسبوند فى مجموعة خلف قائدهم براسبوند ، ويلتف رجال الشيخ حوله فى مجموعة أخرى . ونلاحظ أن لكل محموعة قائدا وتابعا للقائد ، هما فى حالة المغاربة : سيدى العاصف وغشمان ، وفى حالة الأجانب براسبوند ودرينكووتر . وهذا التنظيم الهندسى ، الى جوار تنوع الشخصيات وتعدد ألوان الملابس ، يوحى ايجاء قويا بالأوبرا . ثم يبدأ الحوار على هذه الطريقة المشابهة للكورس :

عثمان (مشيرا الى سير هوارد) هذا هو القاضى الكافر .. وهذا (مشيرا الى براسبوند) هو براسبوند، القبطان الأفرنجي، وخادم سيدى . وهذا ينضم اليه الكورس الآخر هكذا :

(درینکووتو یدل براسبوند علی الشبیخ وعلی عثمان) . هذا أمیر المؤمنین . ووزیره عثمان .

ثم يتلقف قائدا الكورس موضوع الغناء على النحو التالى :

سيدى : أين المرأة ?

عثمان : التي لا تخجل ليست هنا .

براسبوند : سيدى العاصف ، يا من ينحدر من بيت الرسول ، مرحبا بك. وتبلغ الأبهة الجوفاء فى هذا المشهد ذروتها حينما يقول ريدبرووك : ريدبرووك : لا حولة ولا قوة الا بالله ، المجيد ، المتعال !

و « بيجماليون » والثانى يتمثل فى « عربة التفاح » التى يسميها شو بحق « اكستراقا جنزا سياسية » . وستظهر الصفحات التالية كيف ان شو حاول فى « عربة التفاح » أن يقوم بتمرين تطبيقى كامل يستخدم فيه الدروس التى استوعبها من جيلبرت . فالأفكار الكوميدية والمواقف والشكل والقصة المسرحية بل وحتى الشخصيات الرئيسية فى « عربة التفاح » . منتزعة انتزاعا من مسرحية جيلبرت المسماة : «يوتوبيا — شركة محدودة الأسهم » . وترتبط بالحكاية الخرافية حيلة فتية أخرى يستخدمها جيلبرت ، وهي

التي جرت العادة على تسميتها بحيلة: «قصر الحقيقة». فعن طريق هذه الحيلة يصور لنا جيلبرت مكانا له صفات سحرية خاصة يدفع بشخصياته اليه، حيث يكشف القناع عنهم، الواحد بعد الآخر، حتى يقفوا جميعا أمامنا في عرى أخلاقي تام. وقد استخدم شو هذه الحيلة أيضا، ليس فقط في مسرحية «الانسان والسلاح» حيث نجد هذا الاستخدام واضحا تماما، بل وفي مسرحيات مثل «سوء زواج» و «بيت القلوب المحطمة».

وأخيرا اقترض شو بعضا من أفكار جيلبرت الكوميدية ، وبعضا من مواقفه كما يظهر تحليل مسرحيات: «الانسان والسلاح» و «عودة كابتن براسبوند للايمان» و « بيجماليون » .

ولنبدأ بتحليل أسلوب الأوبراكوميك ، الذي استخدمه شو في بعض مسرحياته ، ناسجا في هذا على منوال جيلبرت .

فى كل من عودة كابتن براسبوند للايمان و « الانسان والسوبرمان » نجد موضوعا جادا قد عالجه المؤلف على طريقة الأوبرا كوميك . وفى كلا المسرحيتين يكون احساسنا بوجود الأوبرا كوميك على أشده فى أجزاء بعينها من المسرحيتين تقرب كثيرا من هذا اللون المسرحي الغنائي في الشكل والووح . ففي « عودة كابتن براسبوند للايمان » نجد الأوبرا كوميك بصفة

ويعقب هذه الذروة ، التجاوز الجيلبرتي المألوف :

ويدبرووك : (جانبيا ، لبراسبوند) ألف ليلة وليلة ، ترجمة كابتن بيرتون — استعرت نسخة من مكتبة نادى حزب الأحرار الوطنى .

وهنا نلاحظ أن عبارة « ألف ليلة وليلة » تقدم لنا مفتاحا لفهم هــذا المنظر ، بل وللمسرحية بأكملها . انها حكاية أخلاقية ، يرويها مؤلفها داخل اطار من الفخامة الشرقية .

ثم تدخل « البطلة » فتستحوز من توها على اهتمام الشيخ الذى يقع في غرامها بالطريقة المألوفة في الحكايات. وتلى ذلك مفارقة مضحكة حين تحيى السيدة الانجليزية الشيخ الشرقى الوقور بطريقة خالية من المراسم: ليدى سيسلى : (تمد له يدها) سيدى العاصف ، أليس كذلك ? كيف حالك ؟

عثم ان : (شاعرا بالعار) يا امرأة : لا تلمسى نسل الرسول . وهنا تحدث مفارقة مضحكة آخرى ، اذ تترجم ليدى سيسلى التقاليد الشرقية الى أفكارها الغربية الخاصة فتقول :

أوه .. فهمت اننى الآن بازاء استقبال ملكى . حسن جدا . (تركع بالتحية المألوفة في الاستقبالات الملكية) .

ويترجم ريدبرووك التقاليد الغربية الى الشيخ الشرقى ، فى مفارقة مضحكة أخرى مشابهة للأولى فيقول:

«سيدى العاصف: هذه سيدة شيخة عظيمة الجاه فى بلاد الفرنجة . انها تقابل الملوك سافرة . والأمراء فقط هم من يسمح لهم بأن يلمسوا يدها».

وهنا تتقدم ليدى سيسلى بفكرة هي خليط غريب بين الشرق والغرب فتقول:

بالله عليك يا سيدى العاصف ، كن شيخا لطيفا ظريفا وأقبل مصافحتى. ويصافحها الشيخ في خجل ، ثم يتقدم قائدا الكورس للعمل. يسأل الشيخ عن هالام ويطلب تسليمه اليه ، فيعجز براسباوند عن تقديمه . وفيما يلى ذلك من نقاش ، يتقدم الشيخ باقتراح ، نتبين منه أنه ، بالرغم مما يذهب اليه عثمان ، لا يوجد ما يدعو الشيخ ، قريب الرسول ، الى أن يعرض عن سيدة انجليزية جميلة بدعوى انها لا تستاهل أن يسبغ عليها عواطفه . انه على العكس ، يرحب بأن يأخذها عوضا عن هالام . وتقبل ليدى سيسلى هذا العرض ، وسط ضحيج واحتجاج من أصحابها ومؤيديها. ويكون النقاش الحامي لا يزال دائرا حين يحدث شيء جديد يلفت الأنظار. ان كبير القضاة ، مولاى عثمان ، رئيس سيدى العاصف ، يدخل المسرح فى غضب شديد ، ويضع أنف سيدى العاصف فى الرغام ، بأن ينهال عليه بالضرب الشديد . وبعد هذا تسير ليدي سيسلى وسير هالم تحت حماية كبير القضاة الى حيث يجدون أمنا وسلاما ، ويساق كابتن براسباوند ورجاله الى السجن مقبوضا عليهم . وينهى كبير القضاة الى الموجودين ان سفينة حربية أمريكية قد وصلت الى الميناء وأن قبطانها قد طلب الأمان لليدى سيسلى وهالام .

وفى الفصل الثالث ، يواصل شو هذا العالاج الاوبراتى ، فنرى براسباوند ورجاله يقدمون للمحاكمة أمام محكمة عسكرية أمريكية ، فلا ينقذهم من العقاب الا أكاذيب ليدى سيسلى البيضاء . وما أن يترك القراصنة وشأنهم عقب الافراج عنهم ، حتى « يجن جنونهم . يضحكون ، ويرقصون ، ويعانقون بعضهم البعض ، ويخاصرون بعضهم فى رقصة الفالس

دونما رشاقة ، ويصافحون بعضهم ، المرة بعد المرة فى شبه بكاء .. وينفخ مارزو صدره ، ويبرم شاربه القليل الشعر ، ويقف وقفة الخيلاء ، رافعا دقنه الى أعلى ، متقدما بقدمه اليمنى الى الأمام ، محتقرا من حوله من البرابرة الانجليز عبيد العواطف .. وينفس ريدبردك عن فرحته بأن يتخذ سمت رئيس الحلقة فى السيرك ، شاهرا سوطا وهميا ، يحفز به الآخرين على أن يضاعفوا من جهدهم . ويبلغ المشهد الذروة حين تلف النشوة درينكووتر ، فيحتقر كل مجهود مشترك ، ويأخذ يرقص منفردا وكأنه درويش دوار ، فيقدم رقصة صاخبة تبلغ من الاعجاز حدا يجعل الآخرين يتوقفون تدريجا عن الاعيبهم النطيئة ، لينظروا اليه » .

هنا ينتقل شو الى المركز تماما من روح الأوبرا كوميك . ان هذا المشهد الراقص هو نسخة موسعة من الرقصة المتوحشة التى يرقصها قراصنة بينزانس فى ختام الفصل الأول من أوبرا جيلبرت المعروفة بهذا الاسم . وهكذا نجد أن شو فى « عودة كابتن براسباوند للايمان » ، لا يكتفى باستعارة الفكرة الكوميدية الرئيسية ، كما سنوضح فيما بعد ، بل انه أيضا باستعارة الفكرة الكوميدية الرئيسية ، كما سنوضح فيما بعد ، بل انه أيضا يستعير شكل الأوبرا كوميك وروحه فى بعض المشاهد . والى جوار هذا ، يأخذ شو بعض شخصيات جيلبرت . ان مارزو ، القرصان الايطالى ، له يأخذ شو بعض شخصيات جيلبرت . ان مارزو ، القرصان الايطالى ، له السوقى الانجليزى ، له بعض الفكاهة ، والفروسية الزائفة ، والروح السوقى الانجليزى ، له بعض الفكاهة ، والفروسية الزائفة ، والروح الذي يقرر أن يتزوج من ملكة الجنيات ويحتقر أى جندى بريطانى لا يضحى براحته لانقاذ سدة فى ورطة !

وفي مسرحية « الانسان والسوبرمان » يزداد اقتراب شو من روح أوَبُرُا كُومَيْكَ جِيلبرت. أن الفصل الثالث بأكمله هو في الواقع عمل جيلبرتي،

طورته وأضافت اليه روح شو ، وان بقى الموقف الرئيسى فيه جيلبرتيا فى أساسه . ان قطاع طره سيبرا نيفارا لهم نظراء فى قطاع الطرق الايطاليين فى أوبرا « الأدعياء » ، بل ان اللصوص الايطاليين ربما يكونون أيضا قد أوحوا الى شو بقطاع طرقه . وفى كلا العملين المسرحيين تسود نفس روح المرح والمفارقة . وكلاهما يقرن بين عصابة اللصوص وبين المجتمع الذى ثار هؤلاء اللصوص ضده ، كوسيلة من وسائل نقد هذا المجتمع . ولكل من العصابتين ثأر سيخيف مع المجتمع الذى نشأ فيه . ففى جيلبرت يقول قطاع الطرق :

من خسبة قرون مضت كان لأجدادنا جار قريب أمه كان لها شقيق حكم عليه ، لا ندرى كيف ،

بثلاثة أشهر مع الشغل.

ولهذا قررت العصابة أن تنتقم من الانسانية كلها لهذا الظلم الذي وقع عليها.

وفى مسرحية شو يصبح ماندوزا قاطع طريق لسبب واه مشابه . انه يفشل فى أن يكسب قلب فتاة وقع فى غرامها ، ولهذا يؤلف عصابته ، ليس بقصد السرقة ، فهذا فى رأيه عمل سوقى ، وانما لتحقيق قدر أكبر من المساواة ، عن طريق الأخذ من الغنى لاعطاء الفقير . وهكذا تتخفى كل من العصابتين وراء حجة تبدو عادلة فى الظاهر ، وتر تكبان تحت ستارها حوادث السرقة . ويتخذ قطاع الطرق عند جيلبرت شعارا يقول : «بطولة بلا أخطار» وهذا الشعار « العاقل » نجد صدى له فيما يقول مندوزا اذ يخاطب أفراد عصابته : « ان قاطع الطرق العادى .. ليس فيلسوفا . فان الحكمة العادية

تكفيه . وفي أعمالنا هذه تفنعني وتكفيني نفس هذه الحكمة (١) » .

هذا هو الموقف الرئيسي الذي يستغيره شو من جيلبرت ، ثم يطوره حتى يصبح هجاء رائعا للرأسمالية والاشتراكية معا . في الحالتين يبدأ مشهد قطاع الطرق بنفس الطريقة - : زعيم العصابة يفتتح الاجتماع بخطاب يلقيه وسط مظاهر الحماس والترحيب. وبعد عبارات قليلة عن الشئون الخاصة لرجال العصابة ، ينتقل اللصوص في « الأدعياء » الى جدول الأعمال ، ونعلم أن مسافرا بريطانيا قد شوهد وهو يمر بخيام العصابة في الصباح. أما في « الانسان والسوبرمان » فرجال العصابة لايناقشون شئونهم الخاصة وانما يبحثون مسائل عامة مثل الاشتراكية الديموقراطية ، والفوضوية والبورجوازية . ثم تشاهد سيارة قادمة ، وينزَل منها مسافر بريطاني هو تانر . والي هنا تنتهي أوجه الشبه المباشر بين « الأدعياء » وبين « الانسان والسويرمان » . ولكن الموقف الرئيسي في كل منهما يظل مع هذا واحدا في أساسه . ان جيلبرت يجعل قطاع الطرق يشربون نبيذا سحريا يحولهم الى دمى تسير بالزنبرك ، وتتخذ أشكال رهبان وسمتى دوق ودوقة ، فيعقد بهذا علاقة بين اللصوص وبين المجتمع هي نفس العلاقة التي ينشئها شو بين لصوص سييرا نيقادا وبين المجتمع انها نفس النكتة المردوجة التي تقول ان المجتمع هو عصابة تقطع الطرق ، كما أن قطع الطريق هو مجرد وأحد من ألوان النشاط الاجتماعي الذي القاه في المجتمع.

والى هذا يضيف شو أن الاشتراكية ، مثلها فى هذا مثل الرأسمالية ، هى لصوصية منظمة ، أما الفرق بينهما فهو فى الشكل الذى يتخذه التنظيم

فى كل . فالرأسمالية تقوم على الملكية ألخاصة ، والاشتراكية تشجع الملكية النقابية .

* * *

قلنا منذ برهة أن شو هو فى مسرحية « الانسان والسوبرمان » أقرب الى او براكوميك جيلبرت منه فى مسرحية : « عودة كابتن براسباوند للايمان » . ونضيف الآن أن الطريقة التى يبنى بها شو مشاهده فى الانسان والسوبرمان » هى طريقة اوبراتية واضحة . والى جوار هذا يستخدم شو عنصرين من عناصر الاوبراكوميك وهما الشعر المزيف الفكاهى ، ثم الموسيقى .

ولنفحص الآن بناء الفصل الثالث من « الانسان والسوبرمان » .

يبدأ الفصل بمشهد قطاع الطرق ، ثم يتلاشى هذا المشهد فى مشهد الحلم الذى تدور حوادثه فى جهنم . وحينما ينتهى هذا المشهد الثانى ، نعود الى قطاع الطرق لنشهد الحوادث الأخيرة فى المسرحية ونلاحظ أن المؤلف يستخدم موسيقى موتزارت كوسيلة من وسائل النقل من مشهد الى آخر ، كما أن نفس هذه الموسيقى تستخدم للايحاء بما سوف يجرى من تحول جون تانر الى دون جوان . وهناك صلة أخرى بين المشاهد الثلاثة نجدها فى شخصى تانر وميندوزا ، اللذين يظهران فى مشهد الحلم بوصفيهما: دون جوان والشيطان . وهكذا تكون المشاهد الثلاثة فيما بينها وحدة درامية كاملة ، يستخدم فيها شو حيلتين فنيتين من حيل جيلبرت : المضاهاة الفكاهية بين مهنة مهينة وبين مجتمع يؤمن بالاحترام وهى الحيلة التى نجدها فى المشهدين الأول والثالث ، ثم حيلة الحكاية الخرافية المندمجة فى حيلة قصر الحقيقة ، وهذه نجدها فى مشهد الحلم .

وتظهر طبيعة التخطيط الاوبراتي للمشهد الأول واضحة اذا اعتبرنا

⁽١) ص ٧٣ من المسرحية ٠

مندوزا المغنى الأول فى أوبرا ، بقامته الطويلة ، وشعره الأسود اللامع ، ولحيته المدببة ، وعباءته السيالة ، وصوته المليء (يصفه شو بأنه خطيب محبوب) وتخيلنا أنه فى هذا الأوبرا يغنى لحن الافتتاح . ثم سرعان ما ينضم اليه الفوضوى ، وتصبح الأغنية المنفردة أغنية ثنائية . ويلتحق باقى اللصوص بالأغنية على شكل كورس . ويستمر هذا النمط ساريا حتى يظهر المسافر الانجليزى : مندوزا يقود ، ومعه شخص آخر ينضم اليه بين الحين والحين ، ثم كورس من اللصوص يوافق مرة ويحيى مرة ، ويصبح الأغنية ثالثة فى احتجاج . وحينما يصل تانر ، يختفى الكورس ، وتصبح الأغنية مثلاثية تدور بين : تانر ومندوزا وستريكر ، وتستمر هذه الأغنية حتى بداية مشهد الحلم . وفى خلالها ، يلقى مندوزا شعره المزيف الفكاهى ، وهو شعر أن لم يكن فى براعة ولماحية شعر جيلبرت ، فإن نفس الروح التي تموى تعقب السخافات والتي تميز شعر جيلبرت : تشيع فى سطوره .

أما المشهد الثالث ، فهو جيلبرتى فى الطريقة التى ينتهى بها . ان الجنود الأسبان ينصرفون ، ويتخلص منهم اللصوص بمجرد أن يقال لهم ان قطاع الطرق ورئيسهم هم حرس تانر . ان السهولة التى يتقبل بها الجنود هذه الكذبة الصارخة بها بعض السخافة المتعمدة التى نجدها فى المنظر الأخبر فى أوبرا « قرصان بينزانس » لجيلبرت . ففى هذا المنظر يلقى القراصنة سلاحهم ويستسلمون بمجرد أن يطلب اليهم ذلك باسم الملكة فيكتوريا . ومن جهة أخرى ، نجد كثيرا من المفارقات الجيلبرتية فى مشهدى شو

الأول والثالث. هناك الفوضوى الذي يؤمن بالنظام ، والمسافر الذي يشى بنفسيه عند خصومه ، ويترافع ضد نفسه ، والهابط في السلم الاجتماعي ، الذي يلقى على من يفضلونه درسا في قواعد السلوك .

يقول بروفيسور ايفور ايفان في خلال استعراض لحالة المسرح البريطاني في القرن التاسع عشر ان مسرحية «قصر الحقيقة» كان لها « تأثير درامي قوى . وقد أصبحت النغمة السائدة في عدد من مسرحيات شو الأولى مثل « الانسان والسلاح » (۱) ويبرز وليم ايوڤين العلاقة بين هذا الجانب من جوانب كوميديا شو وبين أعمال جيلبرت الهجائية فيقول: « ان الانسان والسلاح » تشبه « ايولانت » في انها . احدى هذه الحكايات التي تطير بقارئها الى أرض خرافية يستطيع منها أن يرى عالم كل يؤم في صورة أكثر وضوحا (۲) ».

هذه اذن هي حيلة الحكاية الخرافية التي استعارها شو من جيلبرت واستخدمها في عديد من مسرحياته ، ابتداء من المسرحيات الأولى حتى المسرحيات التي كتبها في أواخر أيامه . ذلك أن تأثير هذه الحيلة لم يكن قط قاصرا على المسرحيات الأولى ، كما يظن ايفور ايڤانز . اننا نجد حيلة « الحكاية الخرافية » ، مستخدمة مع بعض التغييرات ، في « الانسان والسوبرمان » ، و « سوء زواج » و « بيت القلوب المحطمة » و « ساذج الجزر المفاجئة » .

فى مسرحية «قصر الحقيقة» استخدم جيلبرت أسلوب المقارنة الساخرة بين العواطف والنوايا الحقيقية لشخصياته الشخصيات التي يعلنونها ويدعونها اوذلك كوسيلة من وسائل هجاء هذه الشخصيات وهجاء المجتمع بصفة عامة وتتركز الفكاهة في هذه المسرحية في أن الشخصيات تكشف بسذاجة عن أدق أفكارها الخبيئة الومع ذلك فهي غير واعية قط بما في أفكارها هذه من أنانية وغرور وحقارة وقسوة الله ال

A Short History of English Drama, p. 148. (1)

⁽۱۲) سبق ذکره ، ص ۱۷۰ ۰

الشخصيات لتعتقد أنها تعبر عن أسمى العواطف والأفكار . والنتيجة هي الانهيار التام لما تعتنقه من مثل ومعتقدات وما تسير عليه من تقاليد .

ويستخدم شو نفس هذه الحيلة الفنية . ان مسرحياته جميعا هي في الواقع لون من ألوان قصر الحقيقة ، فهو قد جعل لنفسه هدفا منذ البداية أن يكشف القناع عن الأصنام والأكاذيب . وما مسرحياته : « بيوت الأرامل » و « مهنة مسيز وارين » الا مثلان متقدمان من أمثلة « قصر الحقيقة » عنده . والمسرحية الأخيرة بصفة خاصة ، وهي « مهنة مسيز وارين » ، جيلبرتية بمعنى آخر . انها تستخدم حيلة القران بين مهنة مخجلة وبين المجتمع بنفس الطريقة التي تستخدم بها أوبرا « قرصان بينزانس » مهنة القرصنة : أي لنقد المجتمع وهجائه . والفارق بين الشكل الأول « لقصور الحقيقة » عند شو ، وقصور جيلبرت (وكذلك قصور شو في المراحل اللاحقة لهذه المرحلة الأولى) ، هي أن قصور شو الأولى بها من الغضب أكثر مما بها من الفكاهة . وكما يلاحظ ايرڤين بحق : نجد أن مهنة الغضب أكثر مما بها من الفكاهة . وكما يلاحظ ايرڤين بحق : نجد أن مهنة مسيز وارين هي فن جيلبرت وقد تحول الي جد خالص (۱) .

على أن شو ما لبث أن تعلم بالتجربة المرة أن الجد الخالص لن يحبب جماهير النظارة في فنه أو فكره ، وأن عليه أن يتخلى عن هذا الجد الذي يتمثل في مجلد « مسرحيات غير لطيفة » ، اذا كان يريد لنفسه قدرا من نحاح . وقد ترتب على هذا أن اتخذ شو خطوة أخرى نحو فن جيلبرت ، فأصبحت قصور الحقيقة عنده عالما مقلوبا رأسا على عقب ، ان يكن سخيفا فان سخافته لذيذة ، وهو الى هذا حافل بألوان من الهجمات لا تتقيد بجهة معينة ، بل هي تنصرف الى كل الجهات .

كذلك غلف شو هجماته بغلاف حلو ، ودفع بثورته الى مجار تحتية ، لا يراها الا أولئك الذين رزقوا من النقاد ما يجعلهم يتبينونها وراء البناء الفوقى المفتعل ، ذى الطلاء اللماع . وهذا هو ما نجده فى « الانسان والسلاح » ، و « الانسان والسوبرمان » ، وهو أيضا روح جيلبرت الحقيقى .

فى اللحظة التى يدخل فيها بلنتسشيلى بيت بينكوف فى مسرحية «الانسان والسلاح» يتحول هذا البيت الى قصر من قصور الحقيقة. ان بلنتسشيلى يجلب معه نفس ذلك الأثر السحرى الغريب الذى يجد سكان قصر الحقيقة عند جيلبرت أنفسهم عاجزين ازاءه عن أن يقولوا شيئا آخر غير الحقيقة . ان بلنتسشيلى لا تمضى عليه الا دقائق فى صحبة رابينا ، عنى يهز لها من القواعد ذلك العالم الخيالى الذى تعيش فيه . ولا يأتى الفصل الثالث من المسرحية الا وينهار ذلك العالم نهائيا ، اذ تضطر رابينا الى اعلان حقيقة نفسها فتعترف بأنها مجرد دعوة كاذبة وصنم بلا قدمين : بلتسشيلى : حينما تتخذين لنفسك هذا الموقف النبيل وتتحدثين بهذا الصوت الذى يبعث على النشوى ، أجدنى أعجب بك ، عبر اننى أجد من المستحيل على أن أصدق كلمة واحدة

رايينا : (تشهق) أنا!!! (تشير الى نفسها فى عدم تصديق كمن يقول : « أنا ، رايينا بيتكوف أكذب! » يقابل نظرتها بصلابة . فجأة تجلس الى جواره وتضيف ، وقد تغيرت طريقتها تغييرا كاملا من البطولة الى المودة الطفولية) كيف اكتشفت أمرى ؟ (١) .

٠ ١٦٥) نفس المصدر ٠ ص ١٦٥٠

⁽١) الفصل الثالث •

ويلقى سير جوس أيضا نفس المصير . انه يدخل قصر الحقيقة الكامن في بيت بيتكوف، وهو مرير نافذ الصبر ، ليس لأن مثله العليا قد انهارت ، بل لأن مواهبه لم تجد من يقدرها . هو الذي كسب لتوه معركة حربية مجيدة . ويقابل البطل المرور رايينا ، فيمتع الاثنان نفسيهما بالتظاهر بأنهما يعبدان الحب الأعلى المرتفع عن اللذات . ولا تكاد رايينا تولى البطل ظهرها ، حتى يجد سير جوس نفسه يغازل لوكا ، الخادمة العالقة – في واقعيتها – بالأرض . وتتولى لوكا القاء الضوء على حقيقة شخصية سير جوس فنراه يعترف – على الطريقة الجيلرتية الحقة – بأن الحب الأسمى شيء متعب حقا وانه يفضل في الواقع صحبة الفتاة الواقعية المتزنة لوكا ، ويجد في هذه الصحبة راحة وأمنا ، وهنا تقول له الفتاة انه في حقيقة الأمر ينتمي اليها : « فهما يكون الطين الذي خلقت أنا منه ، فقد خلقت أنت المن نفس الطين ، أما هي (أي رايينا) فانها كذابة ! وكل ما تأتيه من تصرفات سامية غش وخداع (۱) » .

وقبل هذا تنهم لوكا كلا من سيرجوس ورايينا بأن كلا منهما يخدع الآخر : « اننى أعلم الفرق بين ما تنظاهران به أمام بعضكما من أحوال ، وبين الحقيقة (٢) ».

وينتهى الأمر بسير چوس الى أن يتعرف الى حقيقة نفسه ، ويعلن هذه الحقيقة: «اللعنة! أوه ، يا للعنة! السخرية ، السخرية فى كل مكان! أفكارى جميعا تسخر منها أفعالى » . وهذا بالضبط هو ما يحدث لسكان قصر حبيابرت ،

وأدل من هذا على وجود الأثر السحرى في بيت بيتكوف ان بلنتسشيلي،

الذي يصدر عنه هذا السحر ، لا ينجو منه بدوره . ففي النهاية يجد أنه لا مفر من أن يعترف بأنه ، رغما من أنه — على السطح — رجل عادى ، ذو أسلوب تجاري في معاملاته مع الناس ، فهو في الواقع ذو مزاج رومانتي لا علاج له:

« لقد هربت من بيتنا مرتين وأنا طفل . ودخلت الجيش بدلا من أن أشغل نفسى بعمل أبى ، وتسلقت شرفة هذا المنزل بينما الواجب يقضى على أى عاقل بأن يغوص فى أقرب بدروم . وعدت الى هنا مرة أخرى بحجة ملفقة ، وكان جديرا بمن هو فى سنى أن يكتفى بارسال السترة » .

ويؤكد سير چوس خيبة الأمل الواسعة النطاق هذه حين يقول ، وهو ملتذ بالمأزق الذي وقع فيه خصمه : « بلتسشيلي : لقد تحطم آخر معتقد لي . ان حكمتك أكذوبة كسائر الأشياء . ومالك من عقل يقل عما هو لي ، وهو قليل ! » .

وهذه النتيجة هي بالضبط ما وصل اليه سكان قصر الحقيقة في مسرحية حيلرت:

فانور : قد تعلمنا الآن

درسا جديرا بأن يبقى لنا أثره حتى نموت . رأينا كيف أن الاخلاص الزوجي

قد تقض مضاجعه غيرة لا داعي لها .

التميرا : وكيف أن الغيرة أحيانا يكون لها سبب.

كريزال : كيف ان زوارم — رائد الموسيقي الفخور .

لا يعرف نغماته الموسيقية ولا أذن له !

پالمیس : وتعلمتم أن تشكوا فى الحب الذى يعلنه اناس يكسبون من ورائه الغنم الدنيوى .

⁽١) الفصل الثاني •

⁽٢٠) الفصل الثاني ٠

الوَّقُوع في شياك براسباوند الغرامية ، ولا ينقذها من الاستسلام الاطلقة

على أن الكشف الذي يستحدثه قصر الحقيقة في شخصيات شو ليس قَاصَرا على الحب وحدة . فأحيانا يأتي هذا الكشف نتيجة مقارنة أعم من هذا بين حقيقة قدرات البطل عند شو ، وبين ما يدعيه لنفسه من قدرات. هَذَا هُو الملك مَاجِنَاسُ (عربة التفاح) ، رغم كلامه اللبق وتهديداته الذكية التي يستخدمها ببراعة ، يعجز عن القيام بأي عمل الجابي . وعندما تنتهي المسرحية نجده لا يزال عند موقفه الأول - ملكا عاجزا ، أكبر همه في الكلام دون الحركة . انه يخشى أن يتخذ الخطوة الجريئة التي تحرضه اورينينًا على أنَّ يخطوها . وبالمثل يجد رئيس الوزراء في مسرحية « على الصحور » 4 الله 6 حين يجد الجد 6 أضعف من أن يتبنى آراءه السياسية بالفعل الى جوار القول. وبرو في مسرحية « ساذج الجزر المفاجئة » يفشل فشيلا تاما في محاولته خلق الجنس المثالي عن طريق علم السلالات المحسنة . وحتى جوون ، (القديسة جوون) ، تجد وقت السلم أنها قائد غير كفء ويكون من تتيجة هذا النقص فيها أنها تضطر للتضحية بحياتها لتكفر عن

الحقيقة اذن هي أن النمط الذي يسير عليه شو في مقارناته الساخرة هي أقرب الى جيلبرت مما يتصور الكثيرون ونحن نسلم طبعا بأن هذا النمط يسمح بقيام شخصية بارزة نستطيع أن نسميها البطل — أو المتحدث بأسم شو . غير أنه مما يشهد بقدرات شو الفكاهية وباخلاصه ، أنه يسمح للفنان في نفسه بأن يسخر من الداعية ، وذلك بأن يفضح نواقص الداعية ويعريها للناس .

ويبدو أن شو نفسه لم يكن واعيا بحقيقة أنه كان يسير على نمط

جيلبرت في المقارنات الساخرة . ففي خطاب أرسله الى هنري آرثر جونن ، الكاتب المسرحي المعاصر له ، يشكو شو قائلا: « أجد دائما كلما قرأت مسرحية عاطفية لي ، معالجة علاجًا فكاهيا ذكيا على جمهور مختار بعنالة ، أن النتيجة تكون رائعة . أما في المسرح .. فان الشطار لا يحسون بالفارق بين ما هو واقعى وما هو مفتعل الا يحسبانه نوعا من الهجاء الحلبرتير للمنتعل . انهم يقدرون الفكاهة بما فيه الكفاية ، ويحرصون على اظهار شطارتهم بأن يعلنوا للناس أننى داهية فى فن الكتابة المتألقة التى لا تدين لمبدأ ما بالولاء .. وهكذا أتبعت لي في « الانسان والسلاح » تجربة غربية الجنون راجع الى أن الجمهور كان يضحك من مسرحيته لغير الأسباب التي كان يريدها المؤلف نفسه . ذلك أن شو كان يريد أن يصبح سير چوس هاملت آخر معالجا علاجا كوميديا . غير أنه - كما حدث أكثر من مرة في دراما شو - فكر المؤلف في شيء ما - وكتب شيئا آخر مخالفا . لقد كان شو لا يزال يحس لفحة برد الاهمال الذي قوبلت به محاولاته الدرامية الأولى « مسرحيات غير لطيفة » ، لذلك نجده في « الانسان والسلاح » لا يكتفي بأن يقبل الشكل القني الذي اصطنعه جيلبرت ، بل ووجهة نظره للأمور أيضا . ولم يفت نقاد شو الأول أن يفطنوا الى وجود ظاهرة « انعدام الايمان » المألوفة عند جيلبرت وراء الفكاهة التألقة التي أضافها شو الي الشكل الجيلبرتي

ومعنى هذا - ضمنا - أن شو ، في « الانسان والسلاح » يتقبل جيلبرت بقضه وقضيضه . والواقع أننا اذا أخرجنا من حسابنا ما جاء به شاو

The Life & Letters of Henry Arthur Jones by Doris Arthur Jones, pp. 140-41.

من زيادة في العلاج الفكري ومن زيادة في الحوار المتنابع المتماسك ، لوجدنا أن هذا هو واقع الأمر فعلا . ان المسرحية جيلبرتية حتى في أدق تفاصيلها . فلننظر اليها اذن نظرة أكثر تفحصا . أن أول ما نلاحظه أن قصة المسرحية وشخصياتها ، وخلفيتها ، كلها تنتمي الى عالم الخرافة: « الشاعر المحارب سَيرِ چوس » ، والأمير الساحر بلنتسشيلي ، والملك والملكة : ميجور بيتكوف وزوجته كاترين — كل هذه من شخصيات الحكايات. وبلغاريا التَّى يصورها شو في مسرحيته ليست هي بلغاريا الحقيقية في أواخر القرن التاسع عشر ، كما أن اليابان التي يصورها جيلبرت في « الميكادو » ليست النّابان التي عاصرها . ويتأكد عنصر الحكاية الخرافية بعدد من الارشادات المسرحية نجده في مواضع متعددة من المسرحية . هذا واحد من هذه الارشادات، يشيع فيه ، بصفة خاصة ، روح العالم الخرافى : « تبدو (رايينا) اذ ينظرون خلفهم ليروها ، على صورة ساحرة . فهي تلبس ثوبا تحتيا من الحرير الأخضر الشاحب ، يدعمه ثوب خارجي من القماش السميك مطرز بالذهب. وعلى رأسها تاج شرقى رشيق مصنوع من خيوط ذهبية. يذهب سير چوس من فوره ليلقاها . تقف وقفة ملكية ، وتمد له يدها : يركع في فروسية على احدى ركبتيه ويقبل يدها (١) ». وهكذا تتبين بوضوح أن رايينا تلعب دور الأميرة في الحكاية الخرافية ، وأن سير چوس

وهناك جو من عدم المعقولية ، غريب ومضحك ، يلف الشخصيات الرئيسية . فالى جوار الايحاءات المتعددة الملحة بأن سير چوس هو انسان آلى ، نجد بلنتسشيلى يشير اليه فى احدى المناسبات قائلا : « لقد فعلها (أى الهجوم على العدو) كما لو كان مغنيا فى أوبرا . انه شاب وسيم حقا ،

عيناه متألقتان ، وشاربه بديع . لقد صاح صيحة الحرب وقام بهجمته وكأنما هو دون كيشوت بهجم على طواحين الهواء (۱) » . وليس من غرابة بعد هذا في أن « الانسان والسلاح » قد حولت الى أوبراكوميك ناجح . أن شو نفسه قد عبد الطريق لهذا التحويل .

والشخصية الرئيسية الثالثة ، ليست أقل من سابقتها عدم معقولية . انها سخصية بلنتسشيلي ، الجندي الذي يجشو جيوبه بقطع الشيكولاته ، بدلا من الذخيرة ، ويبكي كالأطفال حينما يستبد به التعب . ان ايرڤين يصفه بأنه « أمير في حكاية خرافية ، سيفه السحري هو أساليه التجارية الناجحة » . ويبلغ نفاذ النظرة عند ايرڤين حدا يجعله يتبين أن عنصر الحكاية الخرافية موجود في عديد من مسرحيات شو ، حيث « يغلف شو النقطة الخرافية موجود في عديد من الحكاية الخرافية التي تحكي عن نجاح الرئيسية للمسرحية في غلاف من الحكاية الخرافية التي تحكي عن نجاح مادي ملموس (٢) . . . » . ويضرب مثلا للأمراء الخرافيين في عالم شو المسرحي بلنتسشيلي ، ونابليون ، وقيصر ، وليدي سيسلي واينقليت وحتى المسرحي بلنتسشيلي ، ونابليون ، وقيصر ، وليدي سيسلي واينقليت وحتى جاك تانار . (وكان بنبغي له أن يقول فيما يخص الشخصية الأخيرة : وبالأخص جاك تانز) .

و تظهر مقارنة « الانسان والسلاح » بمسرحية « قصر الحقيقة » وجود بعض نقاط الالتقاء ، مما يوحى باحتمال اقتراض شو من فن جيلبرت . ففى كلتا المسرحيتين هناك محب مختال صاخب ، سرعان ما تكشفه الحوادث فاذا هو أكذوبة . والأبوان في كل من المسرحيتين لهما ماض غرامي يحرصان على اخفائه عن بعضهما البعض . وفي مسرحية « الانسان والسلاح » نعلم بهذا السرحينما يسأل الخادم نيكؤلا الخادمة لوكا ، خلال محاضرة يلقيها بهذا السرحينما يلأول .

⁽١) الفصل الثاني ٠

⁽۲) سبق ذکره ۰ ص ۱۷۲ ۰

مُ -- ۱۳ مسرح برنارد شو

عليها في فضائل السلوك السوى في أثناء الخدمة في البيوت: « أتظنين اتنى لا أعلم بعض الأسرار » اننى أعلم من أسرار السيدة ماتود لو ظل مخفيا ألف عام عن السيد. وأعلم من أسرار السيد ما لو أفصحت عنه للسيدة لظل الشجار بينهما قائما نصف عام ». وهنا تجدر الملاحظة بأن موضوع الأخلاق في الحب والزواج موضوع أثير لدى جيلبرت ، لأنه يعطيه فرصة طيبة لاستحداث مقارنات ذكية عديمة الايمان ، بين الحقائق والادعاءات.

ومن جهة آخرى ، نجد أن عملية كشف بلنتستشيلى واظهار حقيقة الروماتية للناس ، تأتى كمفاجأة حرص المؤلف على أن يخفيها عن النظارة حتى النهاية . وهي في هذا تتساوى مع المفاجأة التي تنجم عن كشف الستار عن الحقيقة ليدى ميرزا في مسرحية جيلبرت ، وهي السيدة التي يقول عنها وليم آرتشر: « ان سقوطها هو لمسة مسرحية بالغة التأثير (١) » .

والواقع أن انهيار هاتين الشخصيتين في مسرحيتي شو وجيلبرت أمر مهم من الناحية الدرامية ، لأنه يؤكد الطبيعة الخيالية للقصة والشخصيات. كما أن هذا الانهيار يدعم فينا الشعور بأن ما نشاهده ليس واقع الحياة ، لل هو يجرى في أرض خرافية ، لا يسلم أحد فيها من ألاعيب الجنيات .

وفى هذه المسرحية أيضا ، يفيد شو من حيلة فنية أثيرة عند جيلبرت ، ألا وهي استخدام « الأرض الخرافية » تكأة للهجوم على انجلترا ، ان هذه الحيلة مستخدمة فى عديد من أوبرات جيلبرت ، وبخاصة فى أوبرا : « يتوبيا ، شركة محدودة الأسهم » . ، حيث يستعمل المؤلف جزر البحر الجنوبي كوسيلة مقارنة ببريطانيا . غير أن استخدام شو لهذه الحيلة فى مسرحية : « الانسان والسلاح » انما هو محدود وعارض . يقول بيتكوف لزوجته فى هذه المسرحية : « ان كل هذا الاغتسال لا يمكن أن يكون مفيدا

English Dramatists of Today, p. 164. (1)

للصحة .. انه داء تسرب الينا من الانجليز: ان مناخهم يجعلهم من القذارة بحيث يضطرون الى الاغتسال دائما ». وهذا بالطبع نقد ينصرف معظمه الى البلغاريين ، وليس الى الانجليز . ومع هذا فهو يمثل استخداما بدائيا لحيلة حيلبرتية ، اذ أنه ينشىء نوعا من العلاقة بين بلغاريا وانجلترا . ولقد تطور هذا الاستخدام فى المسرحيات التى تلت « الانسان والسلاح » ، ففى مسرحيتى « عربة النفاح » و « ساذج الجزر المفاجئة » ، وهما جلبرتيتان حقا وصدقا ، نجد العلاقة بين الأرض الخرافية وبين بريطانيا أقوى وأكثر نقدا ، مما سيأتى تفصيله بعد حين .

* * *

فى منظر الجحيم ، يقول دون جوان للشيطان ، وهو يسخر من اتهامه له بأنه وقح بالنسبة لأصدقائه : «ولماذا يتحتم على أن أكون مؤدبا بالنسبة لهم أو لك ? فى قصر الأكاذيب هذا ، لن يضرك أن أقول الحقيقة مرة أو مرتين (١) ».

أخيرا هذا هو شو ، يعبر صراحة عن انشغاله بحيلة قصر الحقيقة . انه الجحيم هو فى رأيه قصر الأكاذيب ، يكشف فيه دون جوان الحقيقة . انه — بالمعنى الجيلبرتي — قصر الحقيقة تظهر فيه الحقائق — رغم أنف الأكاذيب .

ويشبه قصر الأكاذيب الذى ابتدعه شو قصر الحقيقة عند جيلبرت فى أن كليهما نقيض مباشر للعالم الذى نعرفه . انه أرض الأحلام ، حيث تأول الأشياء بنقائضها . الناس هنا يدخلون الجنة ، أو يحشرون فى النار لعكس الأسباب المألوفة . ان الجحيم هو قصر الملذات ، وليس مكانا للألم والعذاب. وبينما نجد عالم مندوزا مجرد محاكاة ساخرة للعالم الحقيقى ، نجد فى وبينما نجد عالم مندوزا مجرد محاكاة ساخرة للعالم الحقيقى ، نجد فى

فؤاده » . ومعنى هذا — باختصار — أن الشــيطان يعتبر نفسه قائدا . سياسيا فاشلا .

وتحس دونا أنا بدورها انها خدعت في سنوات عديدة من التعبد والندم قضتها على الأرض. لقد كان في مأمولها أن تكفر عن خطاياها بالندم، فتكسب لنفسها بهذا مكانا في الجنة. ولكن ، هاهي ذي تدخل النار. وليس هذا فقط. ان دون جوان يفر من مخالبها الانثوية ، في نهاية المشهد، ويقول لها صراحة ان طريقه في الحياة يخالف طريقها. وتكتشف دونا أنا ان السوبرمان ، حلمها الذي تنطلع اليه ، لم يخلق بعد. وهنا يضيف التمثال قائلا: «ولن يخلق قط ، فيما يبدو ».

وحتى التمثال ، يكتشف هو الآخر اكتشافا مضحكا ، وهو أنه يكوه القداسة التي يعيش فيها ، وأن النار مكان أكثر ملاءمة له من الجنة .

وهكذا نجد أن مشهد الجحيم في « الانسان والسوبرمان » يتسم بكل السمات الأساسية التي نجدها في حيلة قصر الحقيقة . غير أننا نحس أن شيئا من التغيير قد بدأ يدخل على استعمالات شو لهذه الحيلة . في « الانسان والسوبرمان » نحس أن نغمة واضحة من نغمات الحزن والغضب قد بدأت تتردد في أنحاء القصر . وفي « الانسان والسلاح » ، كان هدا الغضب الفاضل مدفونا في أعماق المسرحية ، ولم يسمح له المؤلف بأن يظهر الا في شكل براعة لفظية وفكرية قد خلت من كل ايمان . ولكن هذا المزاج من الغضب والأسي يأخذ في التعاظم شيئا فشيئا في المسرحيات التالية . في « كانديدا » ، وفي « قيصر وكليوباتوا » » في « كانديدا » ، وفي « تلميذ الشيطان » وفي « قيصر وكليوباتوا » » تنتهى المسرحية على السطح فقط ، ان موريل يحتفظ بزوجته ، ليس لأن قدراته تيسر له هذا الاحتفاظ ، بل لأنه يتصادف أن زوجته تحبه . ويتين قدراته تيسر له هذا الاحتفاظ ، بل لأنه يتصادف أن زوجته تحبه . ويتين تلميذ الشيطان في آخر المسرحية أنه قائد عاجز بدرجة محزنة . ويبحر قيصر تلميذ الشيطان في آخر المسرحية أنه قائد عاجز بدرجة محزنة . ويبحر قيصر تلميذ الشيطان في آخر المسرحية أنه قائد عاجز بدرجة محزنة . ويبحر قيصر تلميذ الشيطان في آخر المسرحية أنه قائد عاجز بدرجة محزنة . ويبحر قيصر تلميذ الشيطان في آخر المسرحية أنه قائد عاجز بدرجة محزنة . ويبحر قيصر

قصر الأكاذيب انكارا تاما لهذا العالم . ان الجريمة النقابية التى يلتفت حولها مندوزا وعصابته تعترف - فى القليل - بالأساس الاقتصادى للعالم الواقعى ، ثم تروح تسخر منه . أما جهنم شو فتنكر هذا العالم من أساسه ، وتقول ان علم السلالات البشرية المحسنة هو الذى سيصنع مستقبل الانسان ، وليس علم الاقتصاد .

وفى منظر الجحيم ، يحفر شو لنفسه فى أرض الخيال مخبأ متزايد العمق . ان هذا المنظر يمثل فى وقت واحد عالم الخرافة وعالم الأحلام . انه أرض خرافية تحولت بفعل ساحر الى أرض المتناقضات ، الأمير الفاتن فى هذه الأرض يدير ظهره للأميرة الجميلة ، وروح الشر ، ممثلة فى الشيطان ، توصم بالشر لأنها لا تعدو أن تكون روح سيد فى منتصف العمر، ناجح فى المجتمع ، معترف بتقاليده وقيمه ، لا يفكر قط فى الشورة عليه أو حتى فى انتقاده .

وكما يحدث في قصر الحقيقة دائما ، تخرّج كل الشخصيات في مشهد الجحيم ، وقد زالت عنها أوهامها بطريقة أو بأخرى . هناك ، أولا ، وقبل كل شيء ، دون جوان ، الذي يكتشف أن هدفه الأسمى الذي يجد في طلبه ليس اللذة الحسية ، بل هو عالم من التأمل أبدى لا ينتهى . وهو لهذا يدير ظهره للجحيم متقززا . ويعتبر الشيطان ترك دون جوان للجحيم هزيمة منياسية . ويجد أنه قد « فشل دائما في أن يبقى عباد الحياة هاؤلاء الي حواره » . لقد دهب رامبرائت ونيتشه من قبل . وأهم من هذا أن الشيطان بصاب بخيبة أمل في الجنس البشرى كله ، فحينما تقول له دونا أنا : « انك على عرش قلوبهم ! يرد عليها في مرارة : « أنت تجاملينني ، يا سنيورا . تتربع على عرش قلوبهم ! يرد عليها في مرارة : « أنت تجاملينني ، يا سنيورا . غير انك مخطئة . صحيح أن العالم لا يستطيع أن يعيش بدوني ، ولكن غير انك مخطئة . صحيح أن العالم لا يستطيع أن يعيش بدوني ، ولكن ألناس قلما ينسبون الى الفضل في بقائه : أن العالم يشك في ويكرهني من

من الاسكندرية في نهاية المسرحية الى حيث يلقى حتفه ، رغم كل الطيبة والحكمة اللتين يخلعهما شو عليه . غير أن الحزن في مسرحيات شــو لا يعدو أن يكون - حتى الآن - حزنا عارضاً . في مشهد الجعيم وحده يصبح هذا الحزن موضوعاً مساويا في الأهمية لتفاؤل دون جوان. وفي الوقت نفسه ، يسمح شو لتشاؤم الشيطان بأن يعبر عن نفسه تعبيرا قويا ، ثم يوجد بينه وبين تفاؤل دون جوان توازنا مهددا بالانهيار في كل لحظة . بل أن المؤلف يوحى لنا بأن جانب التفاؤل ، أذا كان مقدرًا له أن يفوز يوما ما ، فلن يكون هذا الفوز بسبب فرص معقولة للنجاح توجد أمامه ، بُل لأن ثمة اناسا يؤمنون بهذا النجاح ويتعلقون به . أن هجر دون جوان للجحيم هو عمل ينم عن اليأس ، أكثر ما يدل على تفاؤل ، أو توقع لخير يأتي في قابل الأيام. وحينما يدافع الشيطان عن الملذات ويقول انها أفضل من تجارب عقيمة وتضحيات لا داعي لها يبدلها المعنيون بتقدم الجنس النشيى ثم يكون مصيرها الفشل المحتوم ، يرد عليه دون جوان الرد الضعيف التالي: « على الأقل ، لن يصيبني اذ ذاك الملل » . أما دونا أنا فهي تصرخ صرخة الشجن حينما يقال لها ان حلمها بالسوبرمان لم يتحقق بعد، وتصيح : « لم يخلق بعد ! اذن فرسالتي لم تتم . (ترسم على نفسها علامة الصليب في تقوى) . اني أومن بالحياة الآتية . (وتصرخ للكون بأسره) . أبا ! أريد أبا للسوبرمان ! » .

وفى كلتا الحالتين ، حالة دون جوان وحالة دونا أنا ، نتبين بوضوح أن التفاؤل البادى للعيان مصدره جهد كبير تبذله الشخصية لأنها تريد التفاؤل وتتعلق به ، بينا أن المستقبل أمامها مغير ، معتم لا يكاد يتبينه الخيال ، دع عنك أن يحسب العقل حسابه .

يقول وليم ايرڤين : أن الفترة بين مسرحيتي : «الانسان والسوبرمان» و « الميجور باربارا » تمثل عند شو دورة كاملة .

ففى « الانسان والسوبرمان » ، يهرب شو من مغزى الوقائع المعاصرة الى التأكيد بأن الفكر — فى المدى الأبعد — هو الذى يحكم التاريخ . وفى « ميجور باربارا » نراه يخرج من جعبته الوقائع المعاصرة مرة أخرى ويؤكد أنها لابد مؤدية الى يوتوبيا ماركسية (۱) . وفى « بيت القلوب المحطمة » يهتز هذا الايمان باليوتوبيا من القواعد . ففى هذه المسرحية يصبح قصر الحقيقة قصرا للحقيقة المفزعة ، ألا وهى ان سكان بيت شو توثر يواجهون جميعا مصيرا محتوما ، بل وأكثر من هذا أن ملايين مثلهم فى بريطانيا وأوروبا كلها يواجهون نفس المصير .

وواضح أن في بيت كابتن شو توڤر كل الخصائص الرئيسية لقصر الحقيقة . انه — كقصر جيلبرت — مفتوح للجميع . يقول راندال « ليس على الباب مطرقة ، والجرس لا يدق » . فيجيب الكابتن : « لماذا يكون هناك مطرقة ? ولماذا يدق الجرس ؟ » ان شعار البيت هو : مرحبا بالجميع ، بلا تمييز . وتقول ايلى في وصف البيت انه بيت مهزار ، بيت سعيد حتى الغرابة ، بيت يقطع نياط القلوب ، بيت لا قواعد له . ولهذا تسميه بيت القلوب المحطمة . وتحطيم القلوب هنا سببه ان سكان البيت ينفضحون ، الواحد اثر الآخر ، بلا رحمة وتوضع أنانيتهم تحت أعينهم بلا مجاملة . ويشير هيكتور الى عنصر « قصر الحقيقة » في بيت كابتن شو توڤر حين ويشير هيكتور الى عنصر « قصر الحقيقة » في بيت كابتن شو توڤر حين يقول لراندال : « نحن في البيت نعرف كل الادعاءات : واللعبة التي نتسلى يقول لراندال : « نحن في البيت نعرف كل الادعاءات : واللعبة التي نتسلى وهذا بالضبط هو ما يحدث في كل أعمال جيلبرت . ويجد مانجان في

⁽۱) سبق ذکره ۰ صفحتا ۲٫٤٤ ـ ۲٤٥ ٠

« بيت القلوب المحطمة » ان هذا الهتك الشامل لأقنعة الشخصيات هو فوق ما يطبق فينفجر قائلا: « أى عار هذا الذي نجده في هذا المنزل ؛ لنخلع عن أنفسنا الملابس اذن .. لقد عرينا أنفسنا عريا أخلاقيا: كذلك فلنعر أبداننا ». همذا السلخ الأخلاقي للشخصيات هو جوهر طريقة جيلبرت في الهجاء الفكاهي.

ويصف وليم أرشر هذه العملية في احدى مسرحيات جيلبرت مسرحية « توم كوب » فيقول : « ان الشخصيات تظهر أمامنا وقد انتزعت منها بشرتها الخلقية .. لقد عريت من تلك الأغلفة والقشور التي تحمي غرورنا وحقّارتنا من إعين الناس (١) »

وهذه الحقيقة الأخيرة ، مضافا اليها أن الشخصيات جميعا بلا استثناء تتعرض لهذا الفضح العام ، تجعل « بيت القلوب المحطمة » أقرب الى حيلبرت منها الى تشيخوف . ان فن هذا الأخير موجود في المسرحية دون شك ، غير أنه انما يضفى لونا جديدا على قاعدة تم بناؤها من زمان بعيد ، حين كتب شو « الانسان والسلاح » ، التي هي أول قصور الحقيقة في مبرج شو.

وبين «بيت القلوب المحطمة ». يقول: بلنتسشلى ، بعدما يعترف أنه فى الواقع رومانتى ، أنه وجد نفسه قد أخطأ الحساب بشكل فاضح . أن رايينا تبلغ الثالثة والعشرين من العمر ، وهو كان يظنها فى السابع عشرة ، وهنا يعلق سير چوس بقوله : « بلنتسشيلى : ان آخر معتقد لى قد تحطم . ان حكمتك أكذوبة ، ككل شيء هنا » . وفى « بيت القلوب المحطمة » تنبىء

مسيز هاشاباى الفتاة ايلى بأن شعرها مستعار فتقول ايلى: « اوه ! حتى الشعر الذى سحر حبيبك مستعار ! كل شيء زائف !»

ويجد ديزموند ماكارثي أن شو، في هذه المسرحية ، قد أفلح في خلق الجو المسرحي لأول مرة في حياته الفنية. وهو يصف هذا الجو بأنه الهواء الذي يهب في قصر الحقيقية المتداعي . والذي يصيب أثره كل من يتنفسه (۱) وبهذا يربط المسرحية ربطا واضحا بجيلبرت .

* * *

بعد « بيت القلوب المحطمة » استعاد شو بعضا من روحه المرحبة » المألوفة . لهذا نجده في مسرحيتين أخريين تعتمدان على حيلة قصر الحقيقة ، يخفض من حرارة الجو في القصر ، ويدخل عليه نسيما رقيقا من المرح وما يشبه التفاؤل .

هاتان المسرحية الثانية تهمنا بصغة خاصة لأن شو هو فيها أقرب ما يكون الى والمسرحية الثانية تهمنا بصغة خاصة لأن شو هو فيها أقرب ما يكون الى اوبراكوميك جيلبرت. ان الحدث الرئيسي فى المسرحية يدور فى جزر نائية من جزر المحيط الهادى ، كما هو الحال فى أوبرا جيلبرت: « يوتوبيا ، شركة محدودة الأسهم » . وكما يحدث فى هذه الأوبرا أيضا ، يقارن المؤلف مقارنة ساخرة بين جزيرته النائية وبين انجلترا ، هادفا الى نقد أسلوب الحياة البريطانية . أما الأثر السحرى الذى لقصر الحقيقة ، والذى رحنا ، فى المسرحيات السابقة تتلمسه خلف أقوال الشخصيات وأفعالها فاننا نجد له هنا ذكرا صريحا . فالشابة فى المشهد الثالث من مدخل المسرحية تقول : هنا ذكرا صريحا من السحر الخطر فى هذا الكهف العتيق . . أقول يبدو لى أن هناك نوعا من السحر الخطر فى هذا الكهف العتيق . . أقول دائما دع الحياة تقبل عليك ، غير انها تقبل على هذا بأكثر مما أستطيح احتماله » .

⁽۱۱) سبق ذکره ۰ ص ۱۷۱ ۰

⁽١) سبق ذكره ٠ ص ١٥٤٠

فاشتى : لاتخف ، أيها المبتدىء : سأقويك .

مايا : لا تجهد ، أيها الحبيب ، سأبقى عليك روحك .

الشابان : (معا ، فورتيسيمو) حذار .

وتتكرر هذه الأغنيات طوال المسرحية ، حتى يختفى الشباب الأربعة قرب النهاية . اذ ذاك تتبين أنه لم يكن لهم فى الواقع وجود . بل انهم لم يوجدوا قط . ان موطنهم الوحيد كان دائما أرض الخرافة ، منذ أن تعلموا الكلام واستطاعوا أن يشكروا الحكايات الخرافية . وباختفاء هولاء الشبان يبدأ اقتلاع الحشائش العديمة القيمة بين الآدميين ، فتخفى أقسام بأكملها من الناس ، وتتلاشى مهن برمتها . ولا يبقى الاقلة من الخلق ، هى التى لها فائدة ، وهذه تمنح الفرصة لكى تصنع من حياتها شيئا ذا بال وتنتهى المسرحية وبراولا ، التى ترمز الى الحياة ، وبرا ، الذى يرمز للانسان حزينان خائبا الأمل ، وان كانا على استعداد للتجربة من جديد .

وهكذا نجد أن المسرحية جيلبرتية الشكل ، بما تستخدم من أسحار وجنيات وأغنيات ، ومواقف متناقضة ، وجزر مدارية ، وملابس شرقية فاخرة . أما فى روحها فهى تقرب أيضا من جيلبرت ، اذ أنها تستبدل بالغضب الفاضل الذى نجده فى « بيت القلوب المحطمة » حزنا مريرا وعذبا معا ، وشعورا بالتعب من الدنيا ، وخيبة أمل شاملة هى جميعا جيلبرتية الأصل والمتحبه .

* * *

أول نقطة تثيرها «عربة التفاح» تختص بقصة المسرحية ، وهي تشبه قصة « يوتوبيا ، شركة محدودة الأسهم » شبها قويا . ان كلا المسرحيتين تهتمان بعلاقة الملك بوزرائه في بلد خيالي ، تعقد المسرحيتان بينه وبين انجلترا مقارنة . وفي مسرحية شو نجد أن البلد هو انجلترا الطوبائية عام ١٩٦٠ أما في جيلبرت فان البلد هو يوتوبيا . وفي المسرحيتين أيضا نجد

وتبين بعد هذا اننا قد انتقلنا الى الجزر المفاجئة ، حيث لا شيء يستعصى على التصديق . ثم نشهد شخصية فانتازية هي شخصية الولد النيتروجيني ، الذي يصبح قسا . ان والده ، وهو عالم كبير من علماء الكيمياء الحيوية ، وقد أجرى عليه تجربة غريبة . هي تغذيته بالنتروجين واللبن والزيد ، فيمثل الولد أمامنا : تجربة ناجحة من تجارب الكيمياء الحيوية تسير على قدمين . ان هذه الفكاهة هي جيلبرتية في روحها مثلما أن فكاهة ميكروب الحصبة الذي يشكو — في مسرحية « أكثر صدقا من أن تكون مقبولة » — من أنه أصيب بشابة ، هي جيلبرتية أيضا . ثم تظهر لنا الشخصيات الأربعة المكونة من شابين وشابتين ، والتي تكاد تشكل فيما بينهما كورس واضح المعالم . هذا مثل من أمثلة « أغنيات » هذا الكورس .

الشاب الأكبر: احترس . أنا چانجا ، احدرك .

الشاب الأصغر: خذ حذرك . أنا ، كانشين ، أدلك على الخطر .

فِالنَجِا : حواجبهما أقواس مشرعة .

كَانْشِينَ : وأسهمهما لذيذة على القلوب.

خَالِيجًا : وَلَكُنَّهَا قَاتِلُهُ .

كَانْشَيْنُ : الأرض التي تطوَّلها اذرعتهما مسحورة .

چانجا : فاشتى فاتنة حتى لأخويها .

كَانْشَيْنَ : الأطفال الصغار يفتدون مايا .

کانشین : احترس

چانجا - : لا تش بهما .

كانشين : ستحطمان رماحك .

چانجا : ستثقبان درعك .

القصر وهكذا نجد شو يستخدم احدى أفكار جيلبرت استغلالا ألبق وأكثر فائدة للمسرحية مما يفعل صاحب الفكرة في مسرحيته . وفي كلا المسرحيتين يحرض الملك أقاربه وأصدقاؤه على أن يستبد بالسلطان .

ففى « يوتوبيا » تحاول كل من المربية الانجليزية ليدى صوفى ، وابنة الملك زيرا ، أن تقنعا پارامونت بالوقوف فى وجه أعدائه : تقول ليدى صوفى :

ألست ملكا مستبدا ? هل اتخذت عدتك لذبح هذا الكاتب الوضيع ؟ وتقول زارا محتجة:

ومع هذا تسمح لهذا المهرج الوقح بأن يقلدك في بيرليسك عديمية القيمة! أبى العزيز ، لو انك كنت حر نفسك ما سمحت قط بهذه الفظائع.

وفى « عربة التفاح » ، تقدم اورينشيا ، عشيقة الملك نفس هذا النصح بالقبض على أعنة الحكم ، كما تنقدم به أيضا الملكة :

أورينيثيا : اصغ الى يا ماجناس . لماذا لا تكون ملكا حقيقيا ? ماجناس : وكيف ، يا أعز العزيزات ؟

أورينيشا : اطرد عنك هؤلاء الأغبياء جميعا . مرهم أن ينهضوا بأحمالهم الثقيلة في وزاراتهم دون أن يضايقوك ، كما تأمر خدمك هنا بأن يكتسوا الأرض ويستحوا قطع الأثاث . عش حياة نبيلة وجميلة حقا — حياة ملكية — معى .

وتقول فيما بعــد:

أورينيثيا : ماجناس . أنت رجل رخو . لو كنت رجلا حقا لوجدت لذة في أن تضرب خصمك حتى يصبح كالفالوذج ...

وهذا الاقتباس الأخير هو صدى لروح، وبعض كلمات، زيرا في خطابها للملك الذي سبقت الاشارة إليه، ومن جهة أخرى نجد الملكة في

ملكين هما ماجناس في «عربة التفاح» وباراماونت في «يوتوبيا محدودة الأسهم» . (ونلحظ بالمناسبة التشابه حتى في اسمى الملكين فمعنى الاسمين متقارب وهو «العظيم» و «شامل الأهمية» على التوالى) . وكلا الملكين رجل مؤدب ، ذكى ، قد حد من نفوذه وزراء اغتصبوا سلطته وكلاهما أيضا له روح الدعابة الحادة ، وان كان ، بعد ضياع هيبته ، قد أوشك أن يكون صنما عاجزا . وفي مسرحية : «يوتوبيا ، شركة محدودة الأسهم» يمثل الوزراء كل من سكافيو وفاتيس وهما قاضيان من قضاة المحكمة العليا ، يبددان «بتفجير» الملك ، حسب تقاليد الجزيرة ، في كل المحكمة العليا ، يبددان «بتفجير» الملك ، حسب تقاليد الجزيرة ، في كل مرة يهدد بالخروج على الطاعة . وفي النهاية يتغلب الملك برامونت على مرة يهدد بالخروج على الطاعة . وفي النهاية يتغلب الملك برامونت على موهمة ، بقبول النظام البرلماني أساسا لحكم البلاد ، هناك ينهزم خصومه من فورهم ، وتصبح يوتوبيا من ذلك الوقت فصاعدا ملكية محدودة السلطة ، بدلا من شركة محدودة الأسهم » . ، كما يقول الملك نفسه في السلطة ، بدلا من شركة محدودة الأسهم » . ، كما يقول الملك نفسه في ختام الأوبرا .

هذه الخطوط العامة لقصة الأوبرا توضح أوجه التشابه بينها وبين (عربة التفاح». كما أن بعض التفاصيل وبعض الشخصيات تتشابه تشابها قويا في العملين. الملك پاراموانت، في « يوتوبيا »، يضطره القاضيان آلى كتابة المقالات ضد نفسه في مطبوع يصدره القصر اسمه: « بالاس پيپر » أي « جاسوس على القصر »، حيث تنشر فضائح الملك الشخصية. وهذا الموقف الفكاهي له نظير في « عربة التفاح ». أن پروتيوس ، رئيس الوزراء يطلب الى الملك أن يأمر أعوانه في كواليس القصر بأن يكفوا عن التأمر مع الصحافة. وهنا يسأل الملك: « أتظنون انني أنا الذي أكتب التأمر مع الصحافة. وهنا يسأل الملك: « أتظنون انني أنا الذي أكتب هذه المقالات ? » . ثم نتبين أن أحد رجال الملك ، واسمه سمرونيوس ، هذه المقالات ? » . ثم نتبين أن أحد رجال الملك ، واسمه سمرونيوس ،

ماجناس الوزير بونيرجيس فى سخرية «أتسمت لى بأن أجلس ? » فيرد عليه الوزير قائلا: « بل اجلس يا رجل .. أنت فى بيتك » — حتى هذه النكتة نجدها تردد أصداء موقف معكوس مشابه فى يوثوبيا — شركة محدودة الأسهم »:

سكافيو : أعتقد أن جلالتك قد طلبت أن ترانا . لا – لا داعي لأن تظل تلبس التاج من أجلنا – أنت تعلم ذلك .

للك : أرجو المعذرة . (يخلع التاج) دائما أنسى هذا . غريب ، مع ذلك ألا يسمح للملك بأن يلبس أحد تيجانه في حضرة اثنين من رعاماه .

وأخيرا نجد في المسرحيتين اجتماعا لمجلس الوزراء يرأسه الملك ، وتجرى فيه مناقشة أمور الدولة . أما في جيلبرت فان الاجتماع يسفر عن أغنية من الملك ، وكورس من زهرات التقدم المستوردة من انجلترا ، وأما فى شو فان مناقشة أمور الدولة تتخذ نمطا موسيقيا واضحا يشبه الأغنية والكورس ويعطينا مثلا طيبا من أمثلة موسيقي الألفاظ المشهورة عند شو. على أن أهم من هذا كله ما نجده من تشابه في الشكل الفني الذي يتخذه العملان المسرحيان . ان « يوثوبيا ، شركة محدودة الأسهم » هي اكستراڤاجنزا سياسية تشبه من قريب «عربة التفاح» في روح وطريقة علاج الموضوع . والواقع أن هذا التشابه نقطة هامة ينبغي القطع فيها برأي ، لأن ايريك بنتلى يعتقد أن « الاكسترا ڤاجنزا السياسية ليست فقط لونا فنيا جديدا على الدارما ، بل انها ، من بعض وجهات النظر ، هي اللون الذي وجدت فيه عبقرية شو أكثر ما يناسبها من ألوان . » ثم يضيف بنتلى قائلا: ان حياة شو المسرحية يمكن أن توصف بأنها بحث عن الشكل الفني الذي يلائم عبقرية المؤلف، والاكسترا فاجنزا السياسية هي هذا اللون، ولو أن «عربة التفاح» تشهر بالاهانة للزيارة المفاجئة التي يريد السفير الأمريكي أن يقوم بها للملك:

الملكة : يجب ! أمريكي يصر على أن يقابل الملك على الفور ، دون

سابق ميعاد! يالله!

ماچناس : ادخله يا يام .

الملكة : لو كنت منك لطلبت اليه أن يكتب طلبا يرجو فيه المقابلة ، ولتركته ينتظر اسبوعا .

والواقع أن شخصيتي أورينثيا والملكة لا تختلفان عن شخصيتي زيرا وليدي صوفى . أن زيرا كأورينثيا ، ملكية المظهر ، ذكية ، واسعة الحيلة . وليدي صوفى ، مثل الملكة ، لها مهابة وذات جد ، وكثيرة الحرص على كرامة الملك وامتيازاته . وهي في نهاية «يوتوبيا — شركة محددة الأسهم». تصبح الملكة عقب زواجها من پارامونت .

وكما يحدث فى انجلترا عام ١٩٦٠ ، يحدث فى يوتوبيا — جيلبرت . الله الحزيرة يصير الحكم فيها الى شركة محددة الأسهم ، هى شركة يوتوبيا للهنشيد ، بينما هى فى مسرحية شو : بريكيچيز ليميتد . يغنى بارامونت في أوبرا جيلبرت قائلا :

ستقول عنا الأجيال القادمة اننا أول عاهل فى العالم المسيحى يستجل عرشيه ومملكت بمقتضى قانون حملة الأسهم لعام ٢٢

وهذه الأغنية تلخص معنى خطب ماجناس الطويلة في « عربة التفاح » وتنتهي بنفس النتيجة التي تنتهي اليها .

وحتى هذه النكتة الفذة التي نجدها في عربة التفاح ، حين يسأل

شو وصل بها حد الكمال بعد أن كان قد تعدى مرحلة النضوج ، وكتب أعظم مسرحياته .. أنها محدودة بما فيه الكفاية وحرة بما فيه الكفاية ، خيالية آلي الحد المطلوب وواقعية الى نفس الحد ، فكاهية وجادة بنفس القدر؛ وهَيْ ، لَهذا ، اللون الفني الذي يعبر عن شو تمام التعبير (١) ». ويبدو من هــذه السطور أن بنتلي ينسب الى شــو انه ابتكر وأنضج الاكستراڤاجنزا السياسية ، ولو صح أن هذا هو مقصد بنتلي حقا ، فانه يُكُونَ قِدْ غَفَلَ عِن الدور الهام الذي لعبه جيلبرت في خلق هذا اللون. ثم أن « يوتوبيا - شركة محدودة الأسمهم » . ليست الاكستراڤاجنزا السياسية الوحيدة التي كتبها جيلبرت . هناك أيضيا : « الميكادو » و « ايولانث » . ولقد رأينا من المقارنة بين « عربة التفاح » وبين «يوتوبيا» ان شو عندما جلس ليكتب الاكستراقاجنزا السياسية لم يجد أن الأساس كان قد وضع لها وحسب ، بل وجد أيضا كثيرا من البناء قد شيد . ومما له مَغْزَى في هذا الصدد أن تكون أولى اكستراڤاجنزاته ، وأحسنها ، مدينة الجيليرت كل هذا الدين . وبالاضافة الى هذا ، نجد أنه ليس من العسير قط أن نشير الى مؤثرات حيلبرتية أخرى على الأربع اكسترافاجنزات التي كتبها شو بعد ذلك ، ونعني بها: « أكثر صدقا من أن تكون مقسولة ». و « على الصخور » و « ساذج الجزر المفاجئة » و « جينيف » .

لنتقل الآن الى مناقشة بعض الأفكار الجيلبرتية التى استخدمها شو فى أوبرا: «قراصنة بينزانس». يصور لنا جيلبرت موقفا معكوسا فكاهيا لقرصان يتحترف المهنة لأن الواجب يحتم عليه ذلك ، وليس لأنه قرصان بطبيعته . ويعامل جيلبرت القراصنة بكثير من العطف ويقارن في ستخرية بين المجتمع في الكلمات الشهيرة التي يرددها ملك القراصنة ويقول فيها :

« أنا لا أحترم مهنتنا كثيرا ، ولكنها بالمقارنة مع مهنة السادة المحترمين في المجتمع ، تعد أكثر شرفا » .

ان شو يقترض من هذه الأوبرا فكرتين . فكرة القرصان الذي هو عبد لاحساسه بالواجب ، وفكرة مقارنة مهنة مخجلة ، بالمجتمع ، للسخرية من هذا الأخير . ويستعمل شو الفكرتين في مسرحية : «عودة كابتن براسباوند للأيبان» . ان براسباوند عند شو يقابله فريدريك عند جيلبرت. والاثنان يتشابهان في أن كلامنهما تسيره فكرة أداء الواجب ، وهذا الواجب هو في حالة براسباوند : الانتقام لنفسه ولأمه من عمه سير هاورد هلام . ومن خلال ليدي سيسيلي ، يقارن شو بين القالون ، ممثلا في القاضي سير هاورد ، وعصيان القانون ممثلا في القرصان براسبوند ، ويخرج بالنتيجة الساخرة التالية وهي : أن الجريمة والعقاب كلاهما شر ، لأن كليهما يصدر عن روح الانتقام . أن المجتمع هو الجريمة متظاهرة بأنها قانون . يصدر عن روح الانتقام . أن المجتمع هو الجريمة متظاهرة بأنها قانون .

ويقترض شو السرحينه : « الانسان والسلاح » فكرتين أخريين من أفكار جيلبرت ، ففي مسرحية « تؤم كوب » لجيلبرت ، يسخر الكاتب من شخصية الشاعر الجندى . أن توم كوب في هذه المسرحية طبيب فقت « تضطره الظروف الى أن يبدو ويتصرف كما لو كان جنديا شاعرا . ويصفه جيلبرت في هذا الظرف الطارئ والسلام فاللا انه يفرق شعره من وسط رأسه ، ويرسله طويلا على رقبته ، ويلبس ياقة شديدة الانحدار على صدرة ، لتجعله يبدو في مظهر بيرون (١٠) » . هذه السخرية من البيرونية تجدها صريحة في الطريقة التي تخيل بها شو شخصية سير چوس في (الانسان والسلاح) . فبعد أن يضف الكاتب المبيزات البدية لشخصيته ، يستطرد والسلاح) . فبعد أن يضف الكاتب المبيزات البدية لشخصيته ، يستطرد والسلاح) . فبعد أن يضف الكاتب المبيزات البدية لشخصيته ، يستطرد

The Modern Theatre, p. 102.

⁽١) الفصل ألأول من المسرحية.

قائلا: «والنتيجة هي بالضبط ما أتتجه الفكر في بريطانيا في مستهل القرن التاسع عشر: أي البيرونية (١) ». والفرق بين سخرية جيلبرت من البيرونية وسخرية شه منها هو في الواقع الفرق بين عقليتي الكاتين. ذلك أنه لا جيلبرت ، ولا شخصيته توم كوب يأخذان البيرونية مأخذ الجد. انها بالنسبة لجيلبرت مجرد وسيلة لزيادة كم الضحك في مسرحيته. وبالنسبة لتوم كوب ، هي سخرية أخرى من سخريات القدر يصبها عليه ضمن لتوم كوب ، هي سخرية أخرى من سخريات القدر يصبها عليه ضمن ما يصب من نقم ، أما شو فانه ينظر الى البيرونية بوصفها عدوا حقيقيا. ان سير چوس يتفق مع خالقه شو في النظر الى المثالية نظرة جادة . وهو (أي سير چوس) يعتبر فشل المثالية في أن تكسب قلوب البشر عامة بمثابة نقص سير چوس) يعتبر فشل المثالية في العالم ، يدل على خسة فيه .

ان تتيجة نظرة جيلبرت البسيطة لتوم كوب — أي استخدامه كمجرد وسيلة للسخرية الواضحة من البيرونية ومن تقليد الجندى الشاعر يجعل سخريته أكثر فكاهة من سخرية شو . ان في سخرية الأخير أثرا واضحا من الجد ، ينجم عن تناقض لا يمكن حله بين هدفين يدخلهما شو ادخالا في هذه السخرية ، الأول الضحك من سير چوس ، والثاني اتخاذه — في نفس الوقت — مندوبا عن شو للهجوم على المجتمع . أما فيما عدا هذا الاختلاف في النظر الى الجندى الشاعر ، فان شو يتبع جيلبرت اتباعا واضحا ، اذ يجعل لجنديه الشاعر — مثلما يفعل جيلبرت — فتاة شابة تحبه في الظاهر وتبدو مثالية في الاخلاص له . أما في الباطن ، فهي شاعرة شعورا غير مريح بما في موقفها من افتعال . في توم كوب ، تقول مسيز ايفينجهام لابنتها كارولينا ، التي تحب توم كوب ، انه ما من أحد ، سوى أبللو ، قدر له أن يكون في جمال توم كوب ، حينما يشمله السخط على العالم . وتجيب أن يكون في جمال توم كوب ، حينما يشمله السخط على العالم . وتجيب

كارولينا قائلة: « أجل - ومع هذا فاني أعترف انني حينما رأيته أول مرة غاص قلبي الغرير في أعماقي لأني لم أجد لأبوللو أثرًا فيما كان يعبر عنه من أفكار (١) » . غير أن هذا الشك سرعان ما يزول ، وتواصل الفتاة عبادة بطلها . وفي « الانسان والسلاح » . يتكرر هذا المشهد القصير حينما تجلس رايينا الى أمها وتنبادل المرأتان التهاني ، عقب أن يبلغهما النصر الكبير الذي حققه سير چوس لنفسه . اذ ذاك تعترف رايينا لأمها قائلة: « خطر لي وهو يحتضنني بين ذراعيه وينظر في عيني انسا ربما نكون قد اكتسبنا افكارنا البطولية من شدة شغفنا بقراءة بيرون وبوشكين ، ولأننا سعدنا كثيرا بموسم الاوبرا في بوخارست ، في تلك السنة . ان واقع الحياة نادرا ما يكون هكذا! بل الواقع ان الحياة كما اختبرتها اذ ذاك لم تكن قط كذلك ... تخيلي ، يا اماه ، انني شككت فيه : قلت لنفسى الا يمكن أن تكون بطولته ومهارته العسكرية مجرد أوهام ، ستبددها المعركة الحقيقية (٢) ». ولكن ، كما يحدث في « توم كوب » سرعان ما تنسى الفتاة شكها ، وتواصل عبادتها للبطل .-

ثم يضيف شو الى هذه المقارنة الساخرة لمسة جيلبرتية واضحة حينما يصور لنا غرام سيرجوس بلوكا . ان هذا الغرام يقفز الى الوجود فجأة بطريقة تحمل طابع جيلبرت وأرضه الخرافية . هذا سيرجوس قد فرغ لتوه من مشهد غرامى كبير مع رايبنا قال لها فيه :

يا سيدتي يا قديستي !

فأجابته قائلة:

اثق بك . أحبك . أبدا لن يخيب ظنى فيك يا سيرجوس .

⁽١١) الفصل الثالث ٠

⁽٢) الفصل الأول .

ثم قرر العاشقان أن يخرجا للنزهة حتى موعد الطعام. وتذهب رايينا لتأتى بقبعتها . وينظ سيرچوس اليها برهـــة في عاطفية وهي تعادره ، ثم يُلتَّفْتُ بِيطَاء ويرى لوكا . وفجأة يأخذ يعازلها قائلا :

لوكا ، أتدرين ما هو ألحب الأسمى ?

ولما تجيب لوكا بالنفي يمضى سيرچوس قائلا:

شيء منعب جدا ، طال به العهد أم قصر ، يالوكا . المرء بعده محتاج الى شيء من الترفيه . وتقول لوكا في براءة :

the grant of the second of the second لعلك تريد شيئًا من القهوة يا سيدى ?

هذا الانقلاب المفاجيء من الرومانتي العالي الى الرغبات الأرضية الواطئة نجده دائمًا في فن حيلبرت. هذا مثال منه في « الميكادو » . ان يوم يوم تحب نان - كى - يو ، المحكوم عليه بالاعدام ، والذي سينفذ فيه الحكم خلال شهر . وتوافق يوم — يوم على أن تتزوج نان وتسعيد معه هـ ذه الفترة القصيرة ، مظهرة بهـ ذا اخلاصها له . غير أنها سرعان ما تكتشف إنها لو تزوجت لوجب عليها أن تموت معيه ، حسب قرار الامبراطور. وحين تنبين هذا ، تنفير معاملتها فجآة :

يـوم : يا حبيبي ، أنا لا أريد أن أبدو أنانية ، وأنا أحبك من صميم قلبي - ولا أظن انني سأحب أحدا غيرك نصف هذا الحب -غير اني لما وافقت على الزواج منك ، يا وحيدي ، لم يدر ببالي يا شغل الفؤاد - أنني سأدفن حية خلال شهر ١ (١) .

ان جيلبرت هنا يكشف « الحب الأسمى » بنفس الطريقة بالضبط الني يكشف بها شو هذا الحب في « الانسان والسلاح » . أن هذا الحب (١) الفصل الأول •

تقليد لا يشت لحن الزمان ولا صروف القدر: أنه مضاد للحكمة ، التي يفر اليها كل من سير چوس ويوم - يوم عقب أن يتركا حبيبيهما مباشرة (١). ثم يحل الفصل الثالث من « الانسان والسلاح » فيقابل سيرجوس لوكا مِرة ثانية ، ويواصل معازلته لها ، فسرعان ما تنتزع منه وعدا بشيرط عليه فيه أن يتزوج منها ان هو لمسها مرة أخرى بعد هذا . وفعلا تضطره لوكا إلى لمسها، فيصبح من حقها عليه أن يتزوجها . اذ ذاك لا يستطيع سير چوس التراجع ، فهو عبد الحساسه بالواجب ، كما أن فريدريك في « قرصان بينزانس » هو عبد له . هذا هو المشهد الذي أشرت اليه في شو ،

: إنى أغفر لك (تعطيه يدها في حجل فيقبلها) . هَذْهُ اللَّمْسَةُ تحملني زوجتك .

سيرچوس : (يقفز واقفا) آه ! كنت نسيت .

: (في برود) تستطيع أن تنسحب ، اذا أردت.

: أنسحب ! محال ! انك تنتمين الي .

أما في جيلبرت فهذا هو المشهد:

وهذا نظيره في حيلبرت: أُ

: أخشى أنَّ لا تكون مقدرا لحرج مركزك . انك تعهدت أن نظل بخدمتنا .

فريدريك : حتى أيلغ عامي الواحد والعشرين .

: لا ، حتى تبلغ عيد ميلادك الحادي والعشرين (يتقدم اليه يوثيقة). فاذا حسينا بأعياد المسلاد، فأنت لا زلت في الخامسة والربع من عمرك.

: ولكنك لا تنوى أن تقيدني بهذا الوضع - أليس كذلك ? الفصل الثاني في من المسلم الثاني المسلم المسلم الثاني المسلم المس

الملك : لا ، نحن فقط نذكرك به ، و نترك الباقى لاحساسك بالواجب.

وطبعا يؤدى فريدريك واجبه ، فبدلا من أن يترك خدمة القراصنة ، يواصل العمل معهم . ويعلم الملك تماما أنه حين يتركه لاحساسه بالواجب فانما يقيده بأشد القيود . ان استجابة فريدريك للواجب استجابة ميكانيكية حتمية ، لا مفر منها .

والمسألة كلها ، بعد هذا ، سخيفة أكبر السخف ، ولكنها في الواقع تتبع منطقا خاصا بها ، هو منطق اللامنطقية . ان هذه اللامنطقية هي ما يصوره لنا شو في المشهد الذي سبقت الاشارة اليه . وهي أيضا جوهر عالمي جيلبرت وشو المقلوبين رأسا على عقب . ويصف شو هذه العملية بقوله : انها وضع العالم على رأسه ، بدلا من قدميه ، لنتبين ما اذا كان من المكن أن نتعلم شيئا من هذا الوضع المعكوس . أما هذا الدرس فهو بالطبع ، سخافة التعلق المبالغ فيه بالمثاليات .

وربما كان شو ، فى نظرته الى سيرچوس على أنه انسان آلى ، مدينا لجيلبرت مرة أخرى . ان احدى الأفكار الكوميدية لجيلبرت تتخيل ان انسانا ما قد تحول الى آلة ، ثم تروح تضحك من النتائج . ويستخدم جيلبرت هذه الفكرة فى « الأدعياء » . ففى هذه الأوبرا تشرب اثنتان من الشخصيات هما : بارتول ونيتا خمرا مسحورة ، تحولهما الى انسانين آليين يدوران بالزنبرك . وهنا يستخدم جيلبرت هذين الانسانين وسيلة هجاء للناس الذين يستجيبون استجابات ميكانيكية للمشاكل الأخلاقية ، كأنما أجوافهم فارغة الا من أجهزة تتحرك اذا سقطت فيها قطع العملة . وكل ما على المرء أن يفعله اذا ما أرادهم على أن يفعلوا ما شاء ، هو أن يعطيهم قطع النقود .

ويوحى شو ، في تصويره لشخصية سيرچوس ، بشيء من الآلية فيها .

هو يصف سير چوس فى ارشاداته المسرحية بقوله : « سير چوس ، كأنما هو ساعة دقاقة ، لمس أحد زمبركها ، يعقد ذراعيه على الفور » (١) .

وبالطبع ، يقارن شو بين سلوك سير چوس الميكانيكي وبين مسلك لوكا الحيوى ، الذي لا تنقصه العزيمة ولا الرغبة في تأكيد الذات ، فيخرج سير چوس ، الرومانتي المثالي ، من المقارنة ضعيفا فاقد الحيوية ، بينما تنتصر لوكا ، وهي في مسرح شو أحد الأمثلة الأولى للمرأة التي تسيرها القوة الحيوية .

وقد استغل شو في تصويره لسير چوس فكرة أخرى من أفكار جيلبرت الكوميدية ألا وهي فكرة تعدد الشخصيات داخل الشخصية الواحدة .. ففي « الميكادو » نجد بو — با يجمع بين الأشخاص الآتية مناصبهم : « وزير الخزانة ، ووزير العدل ، والقائد العام ، ووزير البحرية ، والمشرف على كلاب الصيد ، وضابط السلمات السود ، ورئيس أساقفة تيتيبو ، والعمدة المرشح والمنتدب ، كل هذا في شخص واحد » . وفي « ايولانت » نجد أن قاضي القضاة هو الوصي على فيليس وخطيبها في نفس الوقت . وفي كلا المسرحيتين نجد أن استغلال جيلبرت ينتج أثرا فكاهيا ممتازا . وبعض هذا الأثر يسجله شو لنفسه في مسرحية « الانسان والسلاح » ، كما يدل على هذا المثل التالي :

سير چوس: انى لفى دهشــة من نفسى ، يا لوكا . ترى مــاذا يقــول سيرچوس ، بطل سليڤنتزا ، لو أنه رآنى الآن ? وماذا يقول سير چوس ، نبى الحب الاسمى ، لو أنه رآنى الآن ? بل ماذا يقول نصف دستة من الشخصيات ، كلها سير چوس ،

⁽۱) الفصل الثالث و ص ٩٥ من طبعة بينجوين ويتكرر هــــذا الايماء لآلية سير چوس في مواضع أخرى ، منها ماتجده في صفحات ٦٠ ، ٨٢ ، ٨٧.

وكا : ها! ها! أعتقد أن وإحدا من الستة الذين هم أنت يشبهنى كثيرا ، يا سيدى! ولو اننى مجرد خادمة للآنسة رايينا.

وهكذا تتحقق الصلة بين الشخصيتين ، وينفضح سير چوس أمامنا فنرى ادعاء وتظاهره. وفي نفس الوقت يكون شوقد استخدام فكرة جيلبرت لخلق موقف فكاهى واضح . ولعل الاستخدام الحالى لاحدى أفكار جيلبرت أن يكون واحدا من الأمثلة الطيبة للحالات التى استعمل فيها شو نكات جيلبرت استعمالا أعمق وأشد أثرا . ذلك ان استخدام جيلبرت لفكرة تعدد الشخصيات في واحد مقصود به الفكاهة أكثر من الهجاء ، ولو أن الهجاء موجود أيضا في استغلال جيلبرت لفكرته .

والموقف الواقعى الذي يتخذه شو من العسكرية والحرب في « الانسان والسلاح » له نظير في عديد من مسرحيات جيليرت. في «قراصنة بينزانس»، مثلا ، لا يبدو على رجال البوليس الذين يدعون للقبض على القراصنة انهم يحبون مهمتهم هذه حبا كبيرا:

حينما يشهر العدو سلاحه

نجس بعدم الراحة

وحينما تدعوهم ميل إلى القتال ، بهذه الكلمات التقليدية الرنانة :
اذهبوا ، أيها الأبطال ، الى المجد ،
ولو متم فى صدام دموى
فستعيشون فى أغنية ورواية

يجيبون:

مع أنه واضح لنا ان كلماتك حسنة النية فأمثال هــذه العبارات لا تشرح صدور رجــال لا تزال تدخل وتحرج من جسدى هذا الرشيق ، لو أنها ضبطتنا هنا ?

ثم يقول بعد ذلك :

سنير چوس : أنت ساحرة صغيرة مثيرة ، يا لوكا . لو انك كنت مغرمة بي أكنت تتجسسين على من النوافذ ?

وترد عليه لوكا الرد الذي لا مفر منه:

لوكا . هيم . ما دمت تقول ياسيدي انك نصف دستة من الشخصيات . تجمعت في واحد ، فان مهمتي ستكون عسيرة حقا .

ويمضى الفصل ، فتتطور النكتة الى هجاء لنزعة سير چوس المريضة التي تدعوه الى الانغماس فى ذاته . هنا تتحول النكتة الى نوع من التحليل النفسى الذاتى ، يعرض فيه سير چوس نفسه على الجمهور ، وينشىء علاقة ما بينه وبين لوكا وفى نفس الوقت تتم مقارنة الشخصيتين بعضهما ببغض ، وينحقق الهدف من انشاء العلاقة الغرامية بين الاثنين :

سير چوس: (محدثا نفسه) . من هو الرجل الحقيقي بين هؤلاء السنة ؟
هذه هي المسكلة التي تعذبني . ان بينهم بطلا ، ومهرجا ، ومدعيا ، وواحد منهم وغد الى حد ما . . وواحد آخر ، على الأقل ، جبان ، وقبل هذا بقليل ، كان سير چوس قد لام لوكا لاتتقادها مسلك سيدتها رايينا . وقد ردت عليه لوكا بقولها انها اعتقدت من محاولته تقبيلها ، أن سيرچوس قد كف عن الترمت والتظاهر . وحينما تصبطه لوكا على هذا النحو ، والجانب السيوقي فيه مكشوف للعيان ، تمضى الى

يذهبون ليلقوا مصيرهم في عصبية زائدة

وهذه النظرة الى المجد الحربي هي نفسها التي يعتنقها بلنتسشيلي في « الانسان والسلاح » . ان الحرب أمر كريه لأولئك الذين يعرفونها حقا . وقد يكون الحديث عن المجد والخلود حسن النية ، ولكنه مع ذلك حديث سخيف . وواضح أن ميل تعتنق وجهة نظر رايينا في الحرب ، وان المقارنة بين النظرتين الى القتال : النظرة المجدة ، والنظرة الواقعية ، هي احدى الوسائل التي يتوسل بها الكاتبان للتقليل من شأن المجد الحربي . على أن جيلبرت يستخدم وسيلة أخرى لتحقيق نفس هذا الهدف الا وهي : أن يخلع على بطله الحربي صفة تنافي الروح العسكرية ، مما يجعل البطل يبدو مضحكا في نظرنا . وهكذا يقول دوق رانستابل في مسرحية « پينشنس » لميجور مارجا ترويد :

قل لي يا ميچور ، أتحب التوفى ?

ويجيب الميچور . « جدا! » وهنا ينضم اليهما الكولونيل قائلا:

« كلنا نحب التوفى » . آنذاك يتخلف لنا احساس واضح بأن ضابط حرس الدارجوون ، بدلا من أن يكونوا رجالا قساة المنظر ، يسعون وراء المجد العسكرى ، انما هم فى الواقع جماعة من الأطفال .

ويستخدم شو نفس هذه الوسيلة لتحقيق نفس هذا الغرض ، وذلك حينما يجعل بلنتسشيلي يحشو جيوبه بقطع الشيكولاته باللبن ، بدلا من الذخيرة . ولما كان جيلبرت قد كتب مسرحية « پينشنس » قبل أن يكتب شو « الانسان والسلاح » بسنوات ، فمن المحتمل أن يكون الكاتب الايرلندي قد تأثر بمسرحية زميله الانجليزي .

يمكن القول بصفة عامة أن أثر فن جيلبرت على شو قد كان أثرا طيبا . فبدون جيلبرت ، ربما كان كثير من فكاهة شو الذكية ، ومتناقضاته اللذيذة فى غرابتها ، يضيع علينا ، أو فى القليل يقل تأثيره الدرامى . والى جوار هذا ، رأينا كيف أن جيلبرت قد أعطى شو صيغة مسرحية معينة ، هى صيغة المقارنة الساخرة التى نجدها فى حيلة قصر الحقيقة ، فمنذ أن قاده جيلبرت الى هذا القصر «لم يكد يستطيع أن يخلص نفسه من سحره ، بل أخذ ينظر الى الدنيا كلها بوصفها عرضة لهذا السحر » ، وذلك على حد وصف وليم ارشر (۱) لأثر حيلة قصر الحقيقة على جيلبرت نفسه .

والى جوار هذا أورث جيلبرت شو لونا دراميا جديدا هو الاكستراڤاجنزا السياسية . ونحن نميل الى موافقة بنيتلى على أن هذا اللون هو أنسب الألوان المسرحية لعبقرية شو . وهذا دليل مزدوج على القرابة الفنية التى تقوم بين الرجلين وعلى الدين الذى يدين به جيلبرت شو هذا ويمكن أن نفسر « اكتشاف » شو للاكستراڤاجنزا السياسية على عتبة الثلاثينات من هذا القرن ، بحالة القلق السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي كانت تسود تلك الحقبة . ان الاكستراڤاجنزا السياسية هي أحسن لون مسرحي يعبر عن فقدان الهدف والجنون الشامل ، وخيبة الأمل التي تمين مسرحي يعبر عن فقدان الهدف والجنون الشامل ، وخيبة الأمل التي تمين مسرحين من الشبان كانوا اذ ذاك يستخدمونها ، وأهم هؤلاء و هـ . اودين، مسرحيين من الشبان كانوا اذ ذاك يستخدمونها ، وأهم هؤلاء و .هـ . اودين، الذي كتب : « الكلب وراء الجلد » و « رقصة الموت » .

على أن شو قد استطاع أن ينجو من النتائج الفنية لسلبية جيلبرت العقيمة وعدم ايمانه العريب بشىء ما . يقول وليم آرشر معلقا على مسرحية جيلبرت: « الخطبة » : « أما انها مضحكة للغاية فأمر لا سبيل الى انكاره..

⁽۱) سبق ذکره ص ۱۶۲ ۰

غير أنها تترك طعما مريرا في الفم . انها كريهة ومحقرة مثل أسفار جاليڤار ، دون أن يكون لها ما للأخيرة من معزى انساني عميق (١) » . لقد أنقذ شو من هذه الهوة السحيقة من السلبية وعدم الايمان فلسفته التفاؤلية ومزاجه المرح. وحتى في أحلك لحظات يأسه ، كما يحدث في « بيت القلوب المحطمة » ، لا يعلق شو الأبواب دون الأمل . وهذا كله يجعل مسرحياته أكثر انسانية ، وشخصياته أقل ميكانيكية مما عند جيلبرت . واذا كانت شخصيات شو تحسب في عداد الدمى ، فهي دمي يؤمن بها خالقها ، ويجعلنا نحن نؤمن بها ، بما يضفي عليها من لمسات فنية . ولقد أشار شو نفسه الي الفرق بينه وبين جيلبرت في هذا الصدد في مقدمته للسلسلة المسرحية المسماة: « العودة الى متوشالح » فهو في هذه المقدمة يشير اشارة واضحة الى جيلبرت حين يقول: « وثالث لم يطاوعه قلبه الرقيق على بث اليأس في نفوسنا بعرض حقائق الحياة علينا ، فجعل همه أن يستخلص الشبجن والرثاء والضحك الرقيق من سحابة من الوهم والخرافة اتخذها وسيلة تحجب عنه بشاعة عالم بلا اله » . ولقد اتخذ شو لنفسه شيئا من بضاعة جيلبرت هذه وهو الضحك الرشيق (ممزوجا أحيانا بالشجن والرثاء) ولكن سماءه لم تكن قط خالية من اله أو آخر . ولما كان الايمان جزءا من انسانية الانسان ، فان مسرحيات شو تكسب انسانية واضحة بفضل معتقداته.

على أن شو لم ينج من بعض نقائص جيلبرت ذات الطابع التكنيكي الصرف . وأبرز هذه ما يسميه وليم ايرفين الشخصيات التي « تشرح نفسها بطريقة فاقعة (٢) » . فهو يقول ان شخصيات شو ذات بصيرة فوق مستوى البشر ، وهذه الضرورة الفنية في مسرح شو هي ذاتها التي حفزت شخصيات

جيلبرت على شرح نفسها للناس. ولا يورد ايرڤين تفسيرا لهذه الظاهِرة. غير أنها راجعة ، بالطبع ، الى الطبيعة التعليمية التي تغلب على أعمال الرجلين.

ان كلا منهما تعليمي بطريقته الخاصة . وشو نفسه يتبين هذا حينما يقول ، في موضع من كتاباته ، ان مناقشات جيلبرت وآراءه تصبح مملة حقا ، ان لم يحملها الانسان على محمل الفكاهة .

والنتيجة الفنية لعملية السلخ الأخلاقي للشخصيات هي خلق شخوص « أدني من الحياة » ، أي أقل حيوية ، وتجسيدا واقناعا من الشخصيات ، المتكاملة . ويشير آرثر الى العلاقة بين طريقة رسم الشخصيات ، والشخصيات نفسها فيقول معلقا على حريتشين ، بطلة جيلبرت في مسرحية تحمل نفس الاسم :

«ان نقطة واحدة من الدم الدافىء لا تجرى فى عروقها ، ولا فكرة واحدة من وحى الطبيعة .. تنبش فى رأسها . من أجل هذا ، قانها تستطيع — دون حرج — أن تضع فى ألفاظها كل أفكارها (١) » . أى أنها ليست انسانة عادية ، فلا ضير عليها ان خالفت المعقول ، وجعلت أدق أفكارها دائما على طرف لسانها . فالعلاقة اذن بين طريقة رسم الشخصيات ، وبين ما تنتجه هذه الطريقة من شخوص علاقة وثيقة . وهذا ما يقصده ايرڤين حين يتحدث عن ظاهرة شرح الشخصية لنفسها فى مسرح كل من شو وجيلبرت ، بوصفها ضرورة فنية . وهكذا نجد أن شو ، باستخدامه نفس الحيل الفنية التي يستخدمها جيلبرت ، لتعويض النقص فى تشخيصه ، يغتم نفس الغنم ، ويخسر ذات الخسائر التي تتخلص الى سلفه وأستاذه ، علي عليه ت

⁽۱) سبق ذکره ص ۱۹۳

⁽۲) سبق ذکره ص ۱۹۷

⁽۱) سبق ذکره ۰ صفحات ۱۵۰ _ ۱۸۰

الفصال نحاميش

شو وكوميه بيا النقد الاجناعي

بالرغم من أن اللون الذي أخرجه لنا شو من كوميديا النقد الاجتماعي هو لون خاص به ، يلائم عبقريته ، ويرد في النهاية اليها ، فان كتابات أعلام الكوميديا الانتقادية قد كان لها — مع هذا — أثر واضح في مسرح الكاتب الايرلندي .

وذلك هو الحال مع الفنانين الكبار . فان ابداعهم تنتجه ذواتهم وتوجه في نفس الوقت كتابات الأعلام . ولقد تأثر شو في مسرحياته بالتراث الكبير الذي تخلص للمسرح الفكاهي عبر الأجيال ، فأخذ منه بعضا من مادته ، وصاغها بما هو أدني لقلبه وغرضه . وهكذا نجد في مسرحياته لمحات من ارستوڤانيز وحيلا فنية من بن جونسون ، والتقاءه في الروح مع مولير وتقبلا لبعض العناصر الفنية من مسرح عودة الملكية . كل هذا نجده في كوميديات شو بالقدر الذي يكفي لتلوينها بلون خاص ، وان كان طابع شو نفسه هو — في التحليل النهائي — ما يميز هذه المسرحيات ويعطيها شكلها الأخير .

وفى هذا الفصل سنفحص هذه المؤثرات التى وفدت على مسرح شو من « الموتى العظام » ، كما كان شو يسمى الأعلام ، محاولين أن نحدد الدور الذى لعبته هذه المؤثرات فى خلق كوميديا شو الانتقادية .

رستعداد للزواج »: « الاستعداد للزواج » القد استغنيت هنا عن التقايد الذي يقضى بتقسيم المسرحية الى فصول ومناظر ، وعدت الى وحدتى الزمان والمكان كما كان المسرح اليونانى القديم يستعملهما .. وأنا أجد فى الواقع أن الشكل اليونانى يفرض نفسه فرضا حينما تصل الدراما الى درجة معينة من التطور الشعرى والفكرى . وما كان اختيارى لهذا الشكل عملا مقصودا به اظهار المهارة الفنية ، وانما هو بساطة عمل تلقائى بحثت فيه لاحدى مسرحيات الأفكار عن أكثر الأشكال الفنية ملاءمة لها ، فكان هذا هو الشكل الكلاسيكى . والواقع أن مسرحية فراهو الاستعداد للزواج » لو قسمت الى فصول ومناظر وامتد زمنها ليشمل فترة طويلة ، لأصبحت شيئا مستحيلا » .

وليس ثم سبب يدعونا الى الشك — مثلما يفعل وليم آرتشر (۱) ، في أن شو يؤمن حقا بما يقول هنا . كذلك ليس ما يدعو الى مقارنة الوحدة التى يرمى اليها المؤلف في « الاستعداد لزواج » وشقيقتها « سوء زواج » بالوحدة التى نجدها في « اوديب ملكا » . ذلك ان شو كان على الأرجح يرمى الى وحدة مسرحيات ارستوفانيز أكثر مما كان يهدف الى وحدة مسرحيات سوفوكليس ومعروف أن مسرحيات الأول أقل جمالا وانسجاما — من ناحية الشكل — من مسرحيات سوفوكليس . وعلى كل حال ، فالمقارنة التى يجريها آرتشر بين مسرحيتى شو سالفتى الذكر وبين « أوديب ملكا » مقارنة ظالمة وخداعة ، اذ أنها تجرى بين مأساة وملهاة . وكان الأقرب الى المنطق أن نقارن بين ارستوفانيز وشو ، أى بين ملهاة وملهاة . وكان تقول اليزابيث درو : « ان كوميديا النقد الاجتماعى ولدت من جديد

فى أوبرا كوميك جيلبرت وساليقان ذات المسخة الارستوفانية ، كما ولدت

Playmaking, pp. 103-6. (11)

عزبة بها كنيسة ، ثم يتورط فى كذبة ، فيشعر بالخرى ، ويجلس يبكى للعار الذي ألحقه بالأسرة التى كانت تمتلك العزبة من قبله ، والتى أصبحت الآن أسرته عن طريق الشراء!

على أن أهم من هذا كله طريقة المقارنة الفكاهية التي يجريها ارستوفانين بين عالم خيالي مثالي ، والعالم الحقيقي ، والتي هي العمود الفقري لتكنيك جيلبرت . ان ارستوفانيز يستخدم هذا الأسلوب لتبيان غباء اثينا وعجزها ، منظورا اليها من الأعماق السفلي في هاديز (الجحيم) . والواقع أن هذا الجحيم هو في جوهره قصر من قصور الحقيقة المألوفة عند جيلبرت . انه مثل قصر الحقيقة ، ينشىء جوا خاصا يمتحن فيه الناس وتظهر نقائصهم .

وهنا ينطبق ما يقوله الناقد الفرنسي أوجيستان هامون في وصف مسرح الرستوفانيز على مسرح جيلبرت. يقول هامون: ان الحركة في مسرحيات الرستوفانيز ، غريبة ، ومركبة وغير واقعية . وهي تدور في عالم خيالي ، لا يدري أحد أين يقع (۱) . وفي موضع آخر من الكتاب (۲) يشير هامون الى الطريقة التي يستخدمها ارستوفانيز في الهجوم الشامل على شخصياته ، والتي لا تخرج بعدها واحدة من هذه الشخصيات دون أن ينالها قدر من الهجوم يقلل من حبنا لها . وهذا بالطبع هو نفس المصير الذي تلقاه شخصيات جيلبرت ، حينما تتعرض لقوى القصر السحرية ، واذا كان جيلبرت يعترف ، في كلمة قدم بها لمسرحية « قصر الحقيقة » بأن الفكرة التي تغذي المسرحية قديمة جدا — في قدم « ألف ليلة وليلة » ، فان الحقيقة التي توحي بها هذه المقارنة مع ارستوفانيز تشير الى أن تلك الفكرة هي أقدم من هذا بكثير .

ولقد تأثرت كوميديا شو من خلال جيلبرت - بمسرحيات ارستوفانيز الهجائية . ونعن قد رأينا ، فى فصل سابق ، الى أى حد تأثر شو بفن جيلبرت . ولابد أن هذا الأخير قد وجد فى الإغريقى الكبير مادة ثمينة لأوبراته (٢) . ولو فحصنا مسرحية « الضفادع » لارستوفانيز فحصا دقيقا فسنجد على الفور أنه فيما يخص الشكل والروح ، قد كان جيلبرت مرددا لكثير مما جاء فى مسرحية ارستوفانيز . ان أغنيات جيلبرت الفردية وأغنيات الكورس عنده ، لها نظائر فى أغانى الكورس فى « الضفادع » ، وبعض هذه يشبه أغنيات جيلبرت الى حد يثير الدهشة ، وذلك فى ترجمة جيلبرت مرى (٢) .

ثم أن جيلبرت يعيد علينا من جديد روح النكتة الارستوفانية ، كما تتمثل في « الضفادع » . ومن الأمثلة الطيبة على هذه النكتة تلك التي تتحدث عن كليستينيز ، الذي لبس ملابس الحداد على أقارب له ، ليس لهم وجود . ولعل هذه النكتة أن تكون أصل نكتة مشابهة لجيلبرت ، فجدها في « قراصنة بينزانس » حيث يشترى الميجور — جنرال ستانلي

The Twentieth Century Molière: Bernard Shaw. (۱)
trans. by Eden & Cedar Paul. p. 258.

• ۲٥٨ نفس المصدر ص ۲٥٨ نفس المصدر على ٢٥٨ نفس المصدر على ١٤٥٨ نفس المصدر على ١٤٨ نفس المصدر على ١٨٨ نفس المصدر على ١٤٨ نفس المصدر على ١٨٨ نفس المصدر على المصدر على ١٨٨ نفس المصدر على ١٨٨ نفس المصدر على ال

Discovering Drama, pp. 163-44 (1)

⁽٢) كاني جيلبرت من المعجبين بفن بلانشبيه ، وكان هذا معجبًا بارستوفانيز.

⁽۳) من الأغنيات الأررستوفانية التي يظهر بها شبه قوى باغنيات جيلبرت واحدة يلقيها ديونيسوس ، ونجدها في رأس صفحة ٤٣ من ترجمة بروفيسور جيلبرت مرى ، الناشر . Allen & Unwi.

ومثل جيلبرت أيضا ، يضمن ارستوفانيز مسرحياته مناقشات لو أننا حملناها محمل الجد لأصبحت سخيفة لا معنى لها ومن أمثلة هذه المناقشات ما نجده في مسرحية : « السحب » ، حيث تصبح هجماته على سقراط سوقية ، ولا مبرر لها ، ما لم تأخذها مأخذا هينا . والسبب في هذه الظاهرة أن ارستوفانيز - كحيليرت أيضا - يعتمد في مؤثراته الفكاهية على طريقة التسخف.

هذه النظرة السريعة على تكنيك ارستوفانيز كان لابد منها لاثبات الصلة غير المباشرة التي تقوم بين شو والكاتب الاغريقي. ولو رجعنا الآن الى الفصل الخاص بجيلبرت وشو لوجدنا أن الأخير يمتص في مسرحياته كثيرا من الخصائص الفنية لمسرح ارستوفانيز ، وهي الخصائص التي يعيد جيلبرت استخدامها في مسرحياته ، واوبراته .

على أن شو نفسه يجد صلة مباشرة بين تكنيك مسرحه وبين تكنيك ارستوفانيز . فهو في خطاب اكسفورد(١) يقول ان تكنيك ارستوفانيز وموليير هو تكنيكه هو . ويصف شو تكنيك المعلم الاغريقي بأنه يتركز في ادخال الناس في مناقشات حول مسائل متفرقة ، ثم يخلق الكاتب عامدا نوعا من سوء الفهم ، وذلك بأن يرفض فهم ما يقال فهما صحيحا ، أو بأن يفهمه فهما ملتويا ، أو بأن يرد عليه ردا لا يتوقعه الخصم أبدا. والي جوار هذا يرى شو أن ارستوفانيز يتعمد خلق المعارك الجدلية والبدنية بين الشخصيات المتنافرة وأن يصور ما ينتج عن هذا كله من كوميديا فكرية وحركية ، في الجو المادي والفكري المألوف في الفاصل الفكاهي للسيرك. ان هذا الفاصل لا يعتمد على مناظر ، وحوادثه تدور في الخمس أو الست الدقائق التي تفصل بين ألعاب الفروسية ، ولذا كان فنانوه مضطرين الي

فى المسرحيتين . غير اننا ، قبل أن نمضي في مقارنة العملين ، نحب أولا-أن نقرر ما اذا كان شو قد تأثر تأثيرا مباشرا بارستوفانيز ، حينما كتب مسرحيتيه «الاغريقيتين» هاتين أم أنه - كما هي عادته كتب المسرحيتين أولا ثم أخذ يبحث بعد ذلك عن أسباب تبرر وجودهما .

مراعاة وحدتي الزمان والمكان وتوزيع الأدوار توزيعا مناسبا ، فرئيس

الجوهر هذا التكنيك. أنه يشمل الناحيتين الرئيسيتين فيه وهما: كوميديا

الهدف الجادة ، وكوميديا التهريج والضرب. ولو اننا قارنا بين مسرحيتي:

« الضفادع » و « سوء زواج » لوجدنا بينهما كثيرا من نقاط الالتقاء . ان

التكنيك - في خطوطه العريضة التي حددها شو فيما تقدم - متشابه

هذا الوصف الذي يقدمه شو لتكنيك ارستوفانيز هو وصف معقول

الحلقة يوجه المناقشة ، بينما يوفر المهرج المؤثرات الكوميدية .

اننا نجد أول اشارة للأثر الاغريقي على شو في كلمة ألحقها المؤلف بمسرحية « ميچور باربارا » ، حيث اعترف شو بدينه لبروفيسور جيلبرت مرى ، الذي قرأ شو ترجمته لمسرحية يوربيديس : « أهمل باكوس » . وقد کتب شو « میچور باربارا » عام ۱۹۰۰ . وفی عامی ۱۹۰۸ ، ۱۹۱۰ ، ظهرت كل من « الاستعداد للزواجَ » و « سوء زواج » على التعاقب. ثم جاء خطاب شو في جامعة اكسفورد عام ١٩١٤ ، وفيه يعترف شو بوجود تماثل بين تكنيكه وبين تكنيك ارستوفانيز . وهذا كله يشير بوضوح الى اهتمام متصل أبداه شو بالدراما الاغريقية . فليس من قبيل المغالاة اذن أن نستنتج أن شو قد قضى السنوات فيما بين ١٩٠٥ ، ١٩١٠ في دراسة مستقصية لأعلام المسرح اليوناني . لقد ظهرت ترجمة جيلبرت مرى « للضفادع » عام ١٩٠٨ ولعل هذا هو السبب في أن « سوء زواج » كما

⁽۱) سبق ذکره ۰

سنرى حالا هي أقرب الى التكنيك الارستوفاني من «الاستعداد للزواج».

وفي نفس الوقت ، يجب أن نبرز التطور التلقائي الذي كان شو يتجه اليه ، نحو ذلك النوع من مسرحيات النقاش الذي تمثله مسرحياته . فبعد محاولة ابتدائية في « الانسان والسوبرمان » ، (١٩٠٣) ، أخذ شو يتحرر بسرعة من المؤثرات الأولى التي تعاملت على مسرحه ، وجعل يحد سهولة متزايدة في خلق وتطوير أسلوب خاص به . ولقد انتهت هذه المحاولات الي خلق ما سماه شو نفسه: « مسرحية التحقيق الفكرى » ، ويمثلها كل من « الاستعداد للزواج » و « سوء زواج » . وكما قلنا سابقا ، ليس ما يدعو الى الشك في صدق شو حينما ينئنا بأن تبنيه ما سماه « الشكل البو تاني » ليس استعراضا لعضلاته الفنية ، بل هو تعرف طبيعي لمسرحية من مسرحيات الأفكار على أكثر الأشكال الفنية ملاءمة لها . وليس ثم ما يدهش في تحول شو الى الدراما الكلاسيكية في تلك المرحلة بالذات من مراحل حياته الفنية. انها عاصرت انفصامه التام عن المدرسة الباريسية في تأليف المسرحيات. لقد أدار شو ظهره تماما لمسرح القرن التاسع عشر ، وأخذ يتحول تلقائها الى لون مسرحي يقرب من اللون الكلاسيكي ، وفي نفس الوقت جاءه تأثير شبه مباشر من المسرح اليوناني عن طريق ترجمات جيلبرت مرى لروائع ذلك المسرح. ولهذا كله كان من الطبيعي أن يولي شو عنايت للدراما اليونانية وأن يتأثر بها . والي جانب هذا ، كان تأثير جيلبرت غير المباشر يعمل عمله ، بوصفه صلة ما بين شو والمسرح اليوناني . ثم انسا يجب ألا نسى تجربة ابسن في هذا الصدد . لقد أعرض ابسن عن المسرحية المحكمة الصنع ، فوجد نفسه يجرى التجارب على الشكل اليوناني ، ويفيد من هذه التجارب ، وخاصة في مسرحية « اغريقية » من مسرحياته هي مسرحية: (الأشباح).

ننتقل الآن الى دراسة تفصيلية لمسرحيتي : « الضفادع » و « سوء زواج » . في كلا المسرحيتين يستخدم المؤلفان موضوعا رئيسيا وسيلة للهجوم على الأشياء عامة . في « الضفادع » يفحص المؤلف مزايا ونواقص مسرحیات اسخیلوس ویوربیدیس ، وخلال هذا الفحص ، یجری تیار متصل من الاشارات والايماءات الى أثينا ، وسياستها ، وقادتها ، وفنانيها ، وتصرفاتها في حالى الحرب والسلم . اما الفحص نفسه فيتم في اغلبه من خلال نقاش ومناظرة ، بحيث نجد أن الموضوع الرئيسي للمسرحية هو مادة المناظرة الأساسية ويتفرع عليه مناظرات ثانوية ، مثل تلك التي بين ديونيسوس واكزانيثاس وهييراكليز وتشارون وغيرهم .

وفي هذا التيار المتصل من النقاش والمناظرة يلقى الكاتب بمشاهد من التهريج والضرب ، وهذه تتفاوت بين عبقرية مشهد كوميدي كذلك الذي الذي يدور بين ديونيسوس وبين جثة أحد الموتى ، حيث يفاوض الأول الجثة على أن تحمل معها بعض الأشياء الى العالم السفلي ؛ وبين الكوميديا الصاخبة التي نجدها في مشهد « العلقة » التي تجري أمام بيت بلوتو . وبين هذين الطرفين المتباعدين من أطراف المؤثرات الكوميدية هناك مشاهد من الفارس والبيرليسك ، يضمنها المؤلف بعناية في تيار المناقشة الجادة ، بحيث يضمن لسرحيته أن تثير في المشاهدين اهتماما حيا ، يبدأ ببدايتها وينتهي

وشو يقفو أثر هذه الصيغة المسرحية عن كثب في « سوء زواج » . ان موضوعه الرئيسي هنا هو العلاقة بين الآباء والأبناء . غير أنه يقيم في مسرحيته ستارا متصلا من نيران الهجوم ، يتناول كل ما استطاع أن يحشره من موضوعات في مناقشات المسرحية .

ونفس المزاج الذي يستخدمه ارستوفانيز من التهريج والبيراسك

والفارس ، يستخدمه شنو ليخفف من الملل الذي تبعثه المناقشات الطويلة . والحادثة الترفيهية الرئيسية في هذه المسرحية هي حادثة الطيارة البهلوانية لينا ، التي تسقط من السماء على رؤوس الشخصيات ، فتعطى المسرحية بهذا جياة وحيوية بمجرد ظهورها .

والطريقة التي تدار بها المناقشات واحدة في المسرحيتين ، وهي تماثل ، يضُّفة عامة ، الخطوط الرئيسية التي يرسمها لها شو في خطاب اكسفورد. أنها تعتمد على مزاج من العراك البدني واللفظي . وفي « الضفادع » يتخذ العراك البدني شكل مسابقة في القوة البدنية والقدرة على التحمل تدور ين اكن انتياس وديونيسوس ، وذلك في مشهد « العلقة » أما في « سوء زواج»، فالقتال على وشك أن يقوم بين المثقف الجبان بنتلي، وبين السوقي، أَلْمُتَحَطِّ الْعَقْلِيةِ ﴾ الوافر القوة البدنية ، چوني . وهناك أيضا مقارنة بدنية ومسابقة في القدرة على التحمل بين لينا ، الطيارة ، وبين بعض الشخصيات، وبخاصة تارلتون وبنتلى. ومن هذه المابقة ، يخرج الأول خائبا. ان فشله البدني هو مظهر من مظاهر النقص الفكرى عنده . أما بنتلى ، فانه يخرج من المعركة ، أفضل الرجلين . فبالرغم من أنه ضعيف وجبان ، فهو راغب في المخاطرة ، ولهذا نراه يقرر أن يركب الطائرة مع لينا كمرافق لها ، وهذا شرف كبير له ، لأن لينا هي في نظر شو المثال الكامل للتفوق البدني والمعنوي . وواضح أن شو يستخدم عنصر التسابق البدني بين شخصياته استخداما أعمق مِن استخدام ارستوفانيز لنفس العنصر ، وهو بالنسبة للمعلم اليوناني مجرد وسيلة أخرى من وسائل الاضحاك . غير أن شو ، مع هذا ، لا يهمل جَانَب الأضحاك الصرف في العراك البدني الذي يدور بين شخصياته . مثال ذلك ما نجده في العراك الذي يوشك أن ينشب بين چوني وبنتلي ، فان شو يجعل هذا الأخير يصرخ ويهتف ويتصرف كما لو كان طفلا صغيرا ، قد أفزعه قريب له كبير ، يتهدده بالضرب.

وفى كلا المسرحية، ففى « الضفادع » ، نجد هذا المنظر الكبير فى مشهد الكبير فى المسرحية . ففى « الضفادع » ، نجد هذا المنظر الكبير فى مشهد المناظرة بين يوربيديس واسخيلوس ، وهى مناظرة كبرى تنتهى بها المسرحية ونفس هذا النمط نجده فى « سوء زواج » ، فان المناقشة الكبرى فى المسرحية تأتى قبيل النهاية ، حين تدخل لينا وتأخذ تكشف القناع عن كل شخصية ، وترى كلا منها وجهها الحقيقي ، كما ترى كل شخصية الوجوه الحقيقية لباقى الشخصيات . اذ ذاك يتضح أن بكل شخصية نواقص ، وان امتاز منها بنتلى بأمل غامض فى خير يصيبه يوم ما ، وعلى نحو غير واضح من الأنحاء .

* * *

يعتمد ارستوفانيز — شأنه في هذا شأن كبار كتاب الكوميديا جميعا على المقارنات . ففي « الضفادع » نضحك من المقارنة بين ادعاءات ديونيسوس وبين نواقصه ، بين خيلائه وتفاخره وبين جبنه الحقير في أوقات الخطر . كذلك نضحك بطريقة مشابهة من نواقص الشخصيات الأخرى ، مثل يوربيديس واسخيلوس . وعندما يعرض ديونيسوس أن يضع شعر كل من يوربيديس واسخيلوس في كفتى ميزان لكى يتسنى له أن يقرر: أي الشعرين أجود ، يقوم أمامنا نوع ثان من المقارنة ، هو في هذه المرة بين ما هو مادى وما هو روحى . وثم مقارنة ثالثة بين الواقع والمثال نجدها في « الضفادع » . ان عالم هاديز السفلى يدخل في عملية مقارنة مع عالم أثينا العلوى ، فيصبب أثينا من هذه المقارنة كثير من الهجاء . وهذا اللون الأخير من المقارنة هو الذي يزيد من ربط ارستوفائيز بشو .

اننا نعلم أن الكاتب الايرلندى يدخل بشخصياته الى الجحيم في مسرحية « الانسان والسويرمان » ، حيث يسخر هناك من العالم العلوى

الذي تعيش فيه انجلترا المعاصرة . ولقد وجدنا في أوائل هذا الفصل أن جيلبرت يستخدم المقارنة الساخرة بين الواقع والمثال في كثير جدا من مسرحياته . غير أن الشكل الذي تتخذه المقارنة في «الانسان والسوبرمان» . يشبه الشكل الاريستوفاني ، من قريب . ان مشهد الجحيم عند شو يتخذ مثلما بتخذ مشهد اريستوفانيز - شكل المناظرة بين شخصين ، هما في حالة شــو دون جــوان والشيطان ، بينما يقــوم التمثــال بما يشبه دور المحكم ، ويتولى ، كالمحكم أيضًا ، توفير عنصر الفكاهة . وعند نهاية المناظرة يجد الشيطان نفسه مضطرا الى الاعتراف بالهزيمة ، ولكن بعضا من نواقص دون جوان المنتصر تبدو واضحة للعيان ، ويسمخ المؤلف للشيطان بأن ينتصر عليه في بعض النقط. ولو تأملنا ما يجري في « الضفادع » لوجدناه مشابها لهذا . ان المتناظرين في هـنـه الحالة هما اسخيلوس ويوربيديس ، والحكم الفكاهي هو ديونيسوس . ويخسرج اسخيلوس من المناظرة منتصرا ، ولكن يوربيديس المهزوم ينجح في أن يحرز بعض النصر عليه . وهذا النقد الشامل الذي لا ينجو منه شخصية واحدة هو عنصر بارز من عناصر مسارح كل من ارستوفانيز ، وجيلبرت وشو . انه في شو كامن في المسرحيات الأولى ثم يأخذ في الوضوح في المسرحيات التي يتبني فيها المؤلف حيلة «قصر الحقيقة » ، ثم يبلغ أوجه في مسرحية: « بيت القلوب المحطمة » .

واذا أردنا أن نعثر على نقط التقاء أخرى بين تكنيك كل من ارستوفانيز وشو ، وجب علينا أن نعود الى كتاب هامون .

فبعد أن يشير الناقد الفرنسى الى حقيقة أن بعض مسرحيات شو تبدو وكأنها مجرد سلسلة من المشاهد لا يربطها - فيما يبدو - رابط ما ، يمضى هامون فيقول ان شو ، فى هذه الناحية يشبه ارستوفانيز ، الذى

يستخدم «أسلوب الحوادث الاستطرادية »(۱) في مسرحياته . ويضيف هامون الى ذلك قوله ان المسرحية التي لا قصة فيها ، أو تلك التي لا قصة لها « تعكس خاصية فنية يشترك فيها شو مع استوفانيز ، الذي لا نجد في مسرحياته أحداثا ذات بال ، أو تعقيدا ، أو انفراجا لهذا التعقيد ، بينما نجد في نفس الوقت مجموعة كاملة من شخصيات كوميدية حية (۲) » .

ان هذا القول لا ينطبق الا على مجموعة المسرحيات التى بدأت بره و الإنسان والسوبرمان » حيث قام شو بمحاولة ابتدائية لخلق شكل درامى خاص به . وعلى هذا ، نجد كثيرا من العناصر الاريستوفانية فى « الانسان والسوبرمان » منها : النقاش فى الجحيم ، والمقارنة الفكاهية بين العالم العلوى والعالم السفلى ، وطريقة « الحوادث الاستطرادية » . والعنصر الأخير هو من الوضوح بحيث أن مارتن لام وجد مبررا للقول بأن « الانسان والسلاح » ، بدون منظر الجحيم ، انسا هى فى الواقع مسرحية استعراضية أى أنها أخف ألوان الكوميديا . انها تحدوى كل العناصر التى تكون المسرحية الاستعراضية : القصة الموضوعة حيثما أتفق ، والخالية من الوضوح ثم تغيير الديكور من مكان الى مكان بلا سبب

على أن هذا قد كان فى البداية فقط . ثم حدث أن ازدادت شهية شو للنقاش ، فأخذ يتجنب هذا التفكك فى البناء المسرحى ويقترب شيئا فشيئا من لون من ألوان الشكل اليونانى . ذلك أن التكنيك الذى نجده فى «الانسان والسوبر مان» كان تتيجة مباشرة لرغبة شو فى ارضاء ذلك الجزء من جمهوره الذي يهمه الترفيه أكثر من التعليم .

⁽١) المصدر السابق ص ٢٥٢.٠

⁽٢) نفس المصدر ص ٢٥٣٠

⁽٣) سبق ذكره و ص ٢٧٢ ٠

أنه اضطرا ، من أجل هذا القسم من الجمهور الى تغيير مناظره ، والابقاء على مظهر القصة المسرحية . أما فى « الاستعداد للزواج » و « سوء رواج » فهو يستغنى عن تغيير المنظر والزمان ، ويستخدم ما سميناه فى هذا الفصل نوعا من أنواع الاقتباس للشكل اليوناني . ان أسلوب «الخوادث الاستطرادية » هنا هو نفس أسلوب « الانسان والسوبرمان » غير أن كم النقاش قد زاد كثيرا .

ويشير هامون الى المشاكل الفنية التي يخلقها الموقف النقدي والتعليمي الذي يتخذه الكاتبان بازاء مادتيهما . لقد كان اتخاذ الموقف التعليمي أسهل على ارستوفانيز منه على شو . فالكتاب اليونانيون ، كانوا — اذا أرادوا التعليق أو التفلسف - يلجأون الى الكورس أو الأحاديث الجانبية أو الى الاستطراد، وأحيانا ، كما يحدث كثيرا عند اريستوفانيز ، الى مخاطبة الجبهور مباشرة . ذلك أن تمثيل المسرحية ومشاهدتها كان – في تلك الأيام - أقرب الى طبيعة الاجتماع العام ، مما هو الآن . أما اليوم ، فإن كل هذه التسهيلات الفنية محرمة على الكتاب المسرحيين . ومع هذا ، فليس شو أقل اهتماما من ارستوفانيز بالامكانيات الجدلية والتعليمية للمسرح، بل لعله أن يكون أكثر من المعلم اليوناني اهتماما ، ولهذا تعين عليه أنْ يَجِدُ لنفسه مخرجاً من المأزق الذي وضعه فيه تطور المسرح الحديث. وقد وجد شو واحدا من هذه المخارج في اعطاء شخصياته قدرا غير عادي من الوعى بالبيئة والوعى بالذات ، وكذلك قدرا كبيرا من الفصاحة وحسن التعبير، وذلك ليمكنها من ايصال أفكار المؤلف الى النظارة . ومما له مَعْزِي أَنْ نَفْسَ هَذَهُ الْخَاصِيةُ التي تَتَّمِيزُ بِهَا شَخْصِياتُ شُو تَشَارِكُهَا فَيِهَا شخصيات جيلبرت ، ذلك أن هذا الأخير هو أيضا مصلح عالمي ، وان كان چانب المصلح في شخصيته كامنا لا يبدو للوهلة الأولى .

غير أن هناك مواضع في مسرح شو يستخدم فيها المؤلف وسائل مباشرة لمخاطبة الجمهور. في «بيوت الأرامل» مثلا ، يأخذ سارتوريوس في حديث انفرادي قصير(۱) . وعند نهاية الفصل الأول من «أكثر صدقا من أن تكون مقبولة » ، تقوم احدى الشخصيات فتحدث الجمهور مباشرة بطريقة واضحة . فهذان اذن مثلان من أمثلة التخاطب المباشر مع النظارة في مسرح شو . على أن شو ، في العادة ، يغلف محاولاته لمخاطبة الجماهير ، بأغلفة ، ان تكن رقيقة ، فهي على الأقل موجودة . وبعض الأمثلة الطيبة على هذه الأغلفة نجدها في مسرحية : « الانسان والسوبرمان » . هنا كان على شو أن يحتاز صعوبة درامية كبيرة ألا وهي حمل نظارته على أن يتقبلوا ذلك القدر الكبير من المناقشات الطويلة والآراء الفلسفية نجد بالمسرحية ولكي يتخلص شو من هذه الصعوبة نجده يلجأ الي حيلة بعد أخرى . هذا مثل من الأمثلة التي يحاول فيها شو التغلب على الصعوبة ، وخدمة غرضين من أغراضه في نفس الوقت .

انه يقحم شخصيتين من شخصياته في عراك صغير ، ويستعمل هذا العراك وسيلة للتنفيس عن النقد الذي يقدر المؤلف أن جمهوره لابد موجهه اليه في هذا الموضع من المسرحية . وفي نفس الوقت يجعل شو احدى الشخصيتين تتهم الأخرى بالعجز الفكرى ، وذلك لأنها لم تستطع احتمال الخطب الطويلة التي تلقيها الشخصية الأولى ، وبهذا يحاول شو أن يحمل جمهوره ، سواء بالتهديد ، (بتوجيه نفس الاتهام اليه توجيها ضمنيا) أو بالتملق ، على أن يقبل نفس هذه الخطب الطويلة . فلو تململ الجمهور ، لوجد الاتهام بالعجز الفكرى مسلطا على رأسه ، ولو قبل الخطب ، فكأنه قد حصل على شهادة من المؤلف بقوة الاحتمال الفكرى ، وهذا اغراء

⁽١) الفصل الثالث • ص ٧٨ • طبعة بينجوين ١

واضح للجمه ور ، وتملق له فى نفس الوقت . هـ ذا هو المشهد الذي نشير اليه :

الشيطان: انك دائما تعود الى النقطة التى أثيرها ، رغم محاولتك التملص والتهرب والسفسطة ، فضلا عن طول خطبك طولا لا يحتمل .

دون جوان: اوه ، أهو كذلك! من منا بدأ بالخطب الطويلة ? ومع هذا فما دمت أرهق عقلك ، فاترك صحبتنا ، وابحث عن الحب والجمال وغير هذا من اشيائك الأثيرة ، التي تدفعني الى الملل .

ان الحديث موجه أساسا ، وبصورة واضحة ، الى الجمهور . انه - عمليا - حديث مباشر مع النظارة وهو فى هذا ، وفى كم التهديد الذى يتضمنه ، وفى النتيجة التى يحققها ، يلتقى مع الخطاب الصريح الذي تتوجه به احدى شخصيات « أكثر صدقا من أن تكون مقبولة » الى الجمهور فى المشهد التالى :

الوحش: (يجلس معتدلا). المسرحية الآن قد انتهت من الناحية العملية. ولكن الشخصيات ستناقشها نقاشا طويلا طيلة فصلين قادمين. أبواب الخروج كلها صالحة للعمل. طابت ليلتكم.

والنتيجة — طبعا — ان النظارة يقررون البقاء في الحالتين — حالة « الانسان والسوبرمان » وحالة « أكثر صدقا » .

غير أن شو لا يهدد جمهوره دائما . انه يجرب طريقة الاقناع أحيانا : التمثال : أوشكت أعتقد انك لن تنتهى قط ، يا صاحبى . انك جد مفتون بسماع نفسك .

دون جوان : صحيح ، ولكن ، ما دمت قد واصلت الاستماع حتى الآن ، فأولى بك أن تستمر حتى النهاية .

ومره ثانية نجد أن هذا الحديث موجه الى الجمهور مباشرة . ان شو يقدر — فى حكمة — ان جمهوره قد وصل حدا من الانهاك بحيث أن عددا قليلا آخر من الخطب لن يغير كثيرا من وضعه . ولهذا يغير شو تكنيكه من التهديد ، الذى كان يلائم جمهورا لم يفقد بعد قدرته على المقاومة ، الى الاقناع المحسوب حسابه ، والذى يلائم معارضة فقدت الكثير من قوتها .

وهكذا نجد أن شو يضمن أحاديثه الجانبية ، وتعليقاته ونداءاته للجمهور صلب حواره . وهذا — نظريا — يعتبر أفضل من الناحية الدرامية ، من الطريقة اليونانية ، ولكن ، بما أن شو يقوم بهذا التضمين بطريقة فجة ، فأن ما يكسبه مسرحه بهذه الطريقة انما هو كسب نظى ، أكثر منه كسبا حقيقا .

ومما له مغزى ، ان هامون ، حين يحاول الدفاع عن شو ، ويبعد عنه الاتهام القائل بأنه يظهر واضحا خلال شخصياته ، يجد أن لا مفر من الاعتراف بصحة الاتهام . انه يقول : « تهدف الكوميديا الى الوعظ ، وحيث انها لم تعد تستخدم . أساليب الكوميديا اليونانية لهذا الغرض فان حتما عليها أن تخلق شخصيات مغرمة بالجدل ، لا علاقة لها بالحركة المادية للمسرحية ، وان كانت صلتها بالحركة الفكرية صلة عميقة (۱) » . أى أن هذه الشخصيات يجب أن تقوم بوظيفة ذات شقين : ترجمة القصة الى حركة فكرية ثم التهريج . غير أن هذه الثنائية لا تشكل في مسرح شو مراجا فنيا ، وانما هو خلط يتم حيثما اتفق .

* * *

يصف بروفيسور الاردايس نيكول خير ما يوجد في أعمال ارستوفانيز

⁽۱) سبق ذکره ۰ ص ۲۸۶ ۰

بأنه « الضحك الهادف (١) » . وهو يستخدم نفس هذا التعبير ليصف كوميديا شو (٢) . وهذا الجانب المتماثل من أعمال الرجلين هو الجدير بأن تؤكده و نلح عليه في أية مقارنة بين مسرحيهما .

ان كلا منهما كان له نفس الهدف ونفس الاتجاه ازاء فنه . ومن ثم استعمل كل منهما نفس الأساليب بصفة عامة . ولقد زاد الالتقاء بين الرجاين بما أبداه شو من اهتمام واضح بأعمال أعلام اليونان ، وأعمال يوربيديس وارستوفانيز بصفة خاصة . غير أن شو أخذ من اليونان ما لاءمه فقط ، وأهمل الباقى . انه مثلا يضرب صفحا عن الفجاجة والسوقية اللتين يظهرهما ارستوفانيز في الهجوم على سقراط في مسرحية : « السحب » ، وذلك بالرغم من أن الكاريكاتور الذي يرسمه ارستوفانيز لسقراط يشبه من بعض الوجوه طريقة شو في رسم الشخصيات .

ومن جهة أخرى ، نجد أن مناقشات ارستوفانيز هي أقل تحديدا والحاحا من مناقشات شو. انهذا الأخير أكثر اهتماما بالجانب الفكرى في مسرحياته، وأشد احتفالا برسالة يريد أن يوصلها للناس ، من المعلم اليوقاني . ونتيجة لهذاك نجد أن كم الفكاهة الصافية في «سوء زواج» هو أقل مما نجده في «الضفادع» . أن عبقرية ارستوفانيز الفكاهية كانت أكثر حرية في هجماتها من عبقرية شو . ومن هذه الناحية الأخيرة ، نجد أن جيلبرت أقرب الى ارستوفانيز من شو .

ذلك أن جيلبرت أيضا ، لم يكن له فلسفة واضحة محددة ، تضع على مبتكراته الكوميدية قيودا وسدودا .

٢ - يقول جون بالمر في وصف مسرحيات بن جونسون: « ان الخاصية

المميزة لمسرحياته نجدها بالذات في المزاوجة بين نظرة واقعية للأفراد والتفصيلات وبين نماذج عامة اختارها المؤلف وثبتها وتتيجة لهذا يقوم في شخصياته مزاج غريب بين واقعية تفيض بالحركة وبين تجريد شكلى .. لكأنما المؤلف قد قابل النساء والرجال من شخصياته في الطريق ، فأخذهم معه الى مكتبه بعضا من الوقت ، وهناك أخذ يتفحصهم ويحللهم ، ثم أخرجهم مرة أخرى الى ضوء النهار .. ومن ذلك الوقت فصاعدا أصبحوا يعلمون سلفا كيف يتعين عليهم أن يتصرفوا .. انهم الآن يملكون تلك التلقائية الآلية التى تميز الشخصية الفكاهية » (۱) .

هذا الذي يقوله بالمر عن طريقة التشخيص عند بن جونسون ، ينطبق أيضا على طريقة شو . ان نقطة الالتقاء الرئيسية بين الطريقتين تكمن فيما يسميه بالمر المزج بين النظرة والواقعية للأفراد والتفصيلات ، وبين النماذج العامة المثبتة . اننا نجد هذا المزج في مسرحيات شو أيضا . وفي كلتا الحالتين نجد أن ظاهرة تثبيت الشخصية هي نتيجة لذلك اللون من الواقعية الذي يؤمن به كل من جونسون وشو . ان هذا الضرب من الواقعية هو نقطة البدء وحجر الزاوية في نظريتيهما الدراميتين ، وفي مراس كل منهما ككاتب مسرحي . لهذا قد يكون من المناسب والمفيد معا أن نبدأ هذه المناقشة لفني الكاتبين بتحليل لتلك الواقعية ، ولما تعنيه بالنسبة لجونسون وشو .

لقد أدت واقعية جونسون به الى الهجوم على الكوميديا الرومانية الشائعة على أيامه . فهو كان يؤمن بأن الجمهور ينبغى أن يضحك بهدف ما بينما الكوميديا الرومانية تصرفه عن كل هدف ، بما تخاطب فيه من خيال وخرافة . وبالاضافة الى هذا ، كان جونسون شديد التحمس للكوميديا

⁽۱) سبق ذكر المصدر ٠ ص ١٠٦٠

⁽٢) المصدر السابق ٠ ص ٧٤١ ٠

Ben Jonson, pp. 32-3. (1)

بوصفها لونا فنيا مستقلا عن التراجيديا ، وان كان موازيا لها . لهذا ، اندفع جونسون محاولا أن يمنح الكوميديا ، بفضل الأساليب التي أبدعها لها ، الفرصة لتطور واسع مليء . وقد حمله موقفه التعليمي الصريح من الفن الى اعتناق اللون الهجائي بوصفه أكثر الأشكال الفنية ملاءمة لأهدافه الاصلاحية .

وهكذا نرى أن چونسون قد كانت له نظرية : درامية بصفة عامة ، وكوميدية بصفة خاصة ، كان حريصا على أن يضعها موضع التنفيذ .

وفى هذا يقول ج. جريجورى سميث ان چونسون « لكى يثبت نظريته ، ويضمن أن يحقق هدفه المزدوج وهو الواقعية والهجاء معا ، وجه جهوده وجهتين ، الأولى فى اتجاه تطوير الحيلة الفنية المعروفة بالمزاج الغالب (۱) ، والثانية فى طريقة معاملة القصة المسرحية (۲) .

ويشترك شو مع جونسون فى أنه هو الآخر كانت له نظرية درامية جعل من مسرحياته أمثلة تطبيقية لها . وتلتقى نظريتا الكاتبين فى عدة نقاط سندرسها حالا . غير أن النقطة موضوع النقاش الحالى — ألا وهى اتجاه الكاتبين الى كتابة مسرحيات تهدف الى اثبات نظرية درامية بعينها تستحق منا اهتماما خاصا ، لأنها دليل واضح على نظرة عقلية باردة ، نظر بها المؤلفان لمادتهما الدرامية . ان هذه النظرة هى التى تحكم طريقة رسم الشخصيات عند كل منهما ، كما تحدد موقفهما من القصة المسرحية ، وآراءهما فى أهداف الكوميديا والدراما بضفة عامة .

يفصح شو عن آرائه في هذا الصدد ، في لا مبالاة متعمدة بآراء النقاد ، في مقدمة مجلد: « مسرحيات لطيفة » . ففي خلال وصفه للطريقة التي بدأ

بها حياته ككاتب مسرحى نراه يقول: «كنت قد اندفعت بحماقة فتبنيت القضية (قضية الدراما الجديدة) ، فبدلا من أن أدعها تنهار من أساسها ، تقدمت بنفسى أصنع الدليل على وجودها (۱) ». هذه أيضا كانت حال جونسون. كان هو الآخر قد تبنى قضية الكوميديا المطورة الموسعة ، ذات الاتجاه العقلى ، ووجد أنه لكى يدلل على صحة آرائه في هذا السبيل ، عليه أن يكتب مسرحيات تتمشى وهذه الآراء .

ولقد وجد جونسون - عمليا - انه مضطر الى استخدام حيلة «المزاج الغالب » كوسيلته الخاصة لتصوير الشخصيات. وهذه الوسيلة ، هي في التحليل النهائي لها ، تصوير عن طريق الكاريكاتور . ولقد استخدم شو نفس هذه الطريقة ٤ ليس فقط في حالات شخصيات كاريكاتيرية مشل مارشبانكس (كانديدا) وبروودبينت (جزيرة جون بول الأخرى) ، بل فى الشخصيات الأقل من هذا تعقيدا مثل ماكوس (من يدرى ؟) ان هذه الشخصية الأخيرة وحيدة الصفة ، يمكن أن نقول ان « مزاجها الغالب » هو حب استعراض النفس . وهناك في مسرح شو شخصيات أخرى مماثلة . هناك الأب ، مستر كرامبتون (من يدرى ?) وكروفتس (مهنة مسيز وارين). وقد كان من الطبيعي أن يستخدم شو طريقة الرسم الكاريكاتيرى للشخصية في حالة ذلك الفريق من الشخصيات الذي لا يحبه قط ، أو لا يحبه كثيراً. غير أنه – على خـلاف جونسون – يرسـم بعض شخصياته الأثيرة بهذه الطريقة أيضا. انه مفكر متفائل ، لا يهتم ، من الناحية الدرامية ، بالجانب السخيف أو الشرير أو القذر من الحياة الا بقدر ما يوحى له به من حيل مسرحية . لذلك فهو يستخدم كل ما هو مشبوه أو مخزن في الحياة كوسيلة من وسائل ابراز ما يراه هو في الحياة من تألق

Humour (1)

⁽۲) کتاب : Ben Jonson ص ۸۰

⁽١) صفحة ٥ من المقدمة ٠ طبعة پينجوين ٠

ووعد بالخير . انه ليس - كبن جو نسون - مشغولا بالجانب السيىء من الحياة التي يقدمها لنظارته .

ولكي يصور شو الشخصيات التي تنتمي الى الجانب المشرق من الحياة نراه يستخدم طريقة أخرى ، وان لم تقل عن الطريقة السابقة في افتعالها . وكما هي العادة دائما مع شو ، نجده هو نفسه يسمى لنا هذه الطريقة . انه يصف طريقته في رسم الشخصيات في رواياته الأربع الأولى بقوله انها عبارة عن « بناء نماذج » لأنواع محسنة من الأفراد (١) » ، أما في الرواية الخامسة: « الاشتراكي غير الاجتماعي » ، فهو يقرر أن يتخلى عن هذه الطريقة وينتقل الى الرسم البانورامي . غير أن هذا القرار الأخير لا يتحقق قط . فان شو في روايته الأخيرة هذه ، وفي مسرحياته جبيعا ، يواصل استخدام طريقتي الكاريكاتور ، والرسم المثالي للشخصيات. والواقع أن الطريقتين هما جانبان لشيء واحد. انهما تجسدان أفكارا سابقة على المسرحية ، ويستخدم المؤلف الشخصيات فيهما وسائل لتحقيق هذا التجسيد. أما الأفكار التي لا يصبها شو فهو يصطنع لها طريقة الكاريكاتور ، وأما تلك التي يهش لها المؤلف فهو يستخدم لها طريقة التصوير المثالي . واننا لنجد مثلا ممتازا من أمثلة هذه التفرقة بين الشخصيات في مسرحية « الانسان والسوبرمان » ، حيث جون تانر هو الفرد النموذجي وروبيك رامسيدن هو الكاريكاتور. وهذا النمط يتكرر في كل مسرحية يوجد بها بطل ومجرم على طريقة شو .

والى جوار التماثل فى طريقة رسم الشخصيات ، يشارك شو جونسون تقديره الكبير للكوميديا كلون مسرحى ، ويوافق تماما على استخدامها لأغراض الاصلاح والتهذيب . وهو كجونسون أيضا — يضع الاضحاك في المحل الثانى من الأهمية بعد الأفكار ، ولا يهمه منه الا تأثيره على جمهور

النظارة ، كما أنه يشارك الكاتب الاليزابيثى اعتقاده بأن الضحك يجب أن تحكمه القوانين الأخلاقية بدلا من أن يترك هملا. وعلى المؤلف ألا يسمح لنظارته بأن يضحكوا من خطايا الناس أو من أعمالهم الكريهة . ان من واجب المؤلف أن ينقذ الكوميديا مما يسميه جونسون : « التظرف المسرحى ، والنكات المسرحية الصرف ، والاقبال على المسرح المخصص للتحقير والاضحاك (۱) » .

ولقد كان أثر هذا الانشغال الكبير بالهدف على فن كلا الكاتبين أثرا كبيرا حقا. لقد رأينا كيف أنهما اعتنقا طريقة مصطنعة لرسم الشخصيات الأثر الرئيسي لهذا الانشغال. غير أنه قد تفرغ عليه آثار أخرى أقل أهمية ، منها الشنك في أهمية الحركة المادية للمسرحية واهمالها من الناحية العملية اهمالا ملحوظا . كذلك انسحب هذا الاهمال والشك على القصة المسرحية. وهذا كله أمر طبيعي في نظرية مسرحية أرست أسسها على نوع بدائي من السيكلوجيا في حالة جونسون ، وعلى شرح مبادىء مسطة في علوم الاجتماع والحياة والاقتصاد في حالة شو . وفي مثل هذه النظرية تتركز الأهمية في الشخصية وما تمثلها ، وليس فيما تفعله هذه الشخصية وما تدفع الآخرين الى فعله ، ولقد سبق أن ناقشنا ظاهرة اهمال شو للقصة المسرحية وللحركة المادية . أما في حالة جونسون فيقول جريجوري سميث في هــذا الصدد: « ان الكاتب المسرحي الذي يعمل بطريقة الأمزجة الغالبة يعتمد ، نظريا ، ان لم يكن عمليا ، على المقارنات المادية بين هذه الأمزجة ، بدلا من الاعتماد على حركة مادية تفرض على الشخصيات. وقد كان حب جونسون

⁽١) هندرسون ٠ ذكر آنفا ٠ ص ٨٤ ٠

⁽۱) صفحة ۱۰۰ من آراء بن جو نسون في المسرح المسماة : « اكتشافات » البعة : John Lane The Bodley Head.

لشخصيات المشنقة (١) سببا فى أن يقل اهتمامه بالقصة المسرحية ، ومن الناحية الأخرى ، كان اعراضه عن الحركة المادية التي يروج لها المفتونون بالفارس فى المسرح الشعبى حافزا له على البحث عن بديل درامي من هذه الحركة فوجده فى اعترافات الشخصيات وفى تدافعها بعضها ببعض (٢). وبعبارة أخرى ، قد كان الاهمال النسبى الذي أبداه جونسون للحركة المادية والقصة المسرحية مفروضا عليه كنتيجة لطريقته الخاصة فى رسم الشخصيات. وهذا بالضبط هو الحال مع شو.

أما وقد اختار الكاتبان هذه الطريقة الخاصة في رسم الشخصيات دون غيرها ، فقد واجه كلاهما مشكلة كبرى تلك هي : ضرورة اقناع النظارة بأن الشخصيات التي يرونها أمامهم ، والتي هي بالضرورة دمي لا أكثر ، انما هي شخصيات انسانية تسعى أمامهم على المسرح. وفي هذا السبيل يستخدم كل من شو وجونسون نفس الأساليب لاضفاء الحياة على دماهم . أَمَّا حِوْنَسُونَ فَهُو فَى كُلَمَاتَ جَرِيجُورِي سَمِيثُ : « يَجْعُلُ نَمَاذُجُهُ ذُوَّاتُ الأمزجة تبين عن نفسها بوضعها في مواقف عديدة متنوعة ، أو بالأحرى هو يَلْقِي عَلَيْهَا أَذْ هِي تَتَّخَذْ « بُوزاً » ما (والواقع أن هذه الشخصيات تتَّخَذ البوزات عوضا عن الحركة ، لأنها نماذج مثبتة) أضواء وظلالا متغيرة . وبهذه الحيلة يعطى جو نسون مظهر الحياة لشخصياته ، ويريد أن يحملنا على الاعتقاد بأن الشخصيات التي تمثل البخيل أو الجعجاع أو المغفل ، والتي تطلق عليها هذه الأسماء طوال المسرحية بل وتوصف مباشرة بأنها كذلك ، على طريقة أوراق البرامج المسرحية ، كما يحدث في مقدمات ، « كل خارج مزاجه » هي بخيل حقيقي أو جعجاع أو مغفل . أنه يسعى الى أحداث

مؤثراته بالعمل من الخارج ، بابراز خطوط الشخصيات عن طريق تغير الأضواء التى تحيط بها ، تتيجة لتغير الظروف . وهو يركز أثر الصورة المعروضة فينا عن طريق مقابلتها بغيرها من النماذج ، ويجعل حوار الشخصيات الأخرى يلقت النظر الى نقاط فى رسم الشخصية ينبغى ألا تفوتنا ... وهذه (الحيلة الأخيرة) يستخدمها المؤلف ليس كمفتاح لفهم المسرحية بقدر ما يستعملها كشرح اضافى ، غالبا ما يكون ضروريا ، لماهية الشخصية » (١) ولقد استخدم شو معظم هذه الوسائل ، أما بطريقة مباشرة أو غير

ولقد استحدم شو معظم هده الوسائل ، اما بطريقه مباسره او عير مباشرة . وأشهر أمثلة عنده لرسم الشخصيات عن طريق وضعها فى ظروف تنغير بين الحين والحين وتلقى عليها خلالها اضواء متعددة ، ما نجده فى مسرحية : «عربة التفاح» و « القديسة جون» . ففى المسرحية الأولى ، يصور لنا المؤلف شخصية ماجناس من زوايا متعددة ، وذلك بوضعه فى أوضاع السياسي والمحب ، والزوج . ونفس هذه الحيلة ترينا جان دارك فى مواقف : المرأة التقية ، والمحاربة ، ثم المرأة العادية التي تظهر نواقصها واضحة ، فلا تستطيع أن تفهم طبيعة الأحابيل والمؤامرات التي تسود حياة السلم . وفى كلتا هاتين الحالتين ، بل وفى عديد غيرها فى مسرحيات أخرى لا تنمو الشخصيتان من موقف الى آخر ، انما تظلان ثابتتين ، ويكتفى المؤلف بتصوير « البوز » الذي تشغله الشخصية الواحدة .

أما الملاقاة بين الشخصيات كوسيلة من وسائل التسخيف ، فان شو يستخدمها على نطاق واسع. وقد سبق لنا أن درسنا هذه الناحية من تكنيكه في فصل سابق .

* * *

⁽١) أي الشخصيات الاجرامية التي تنتهي الي المسنقة ٠

⁽۲) ذكر الصدر سابقا ٠ ص ٨٨ ٠

كان ما تقدم عرضا سريعا لنقاط التشابه بين كوميديا جونسون (١) ذكر المصدر سابقا ٠ ص ٨٨ ٠

وكوميدًيا شو، وهي نقاط نشأت عن تشابه بين نظريتيهما الدراميتين ، ومراسهما ككاتبين مسرحيين . فما هو الأثر الذي تتركه أوجه التشابه هذه على كوميديات الكاتبين ? هل تقرب كوميديا شو ، بهذا ، من كوميديا جونسون ، أو العكس ? هل تؤدى هذه التشابهات بشو الى أن يتبنى أيا من حيل جونسون الفنية ? .

كى نجيب على السؤال الثانى ، ذلك الذى يتعلق بأوجه الارتباط بين كوميديات الكاتبين ، سنفحص مسرحيتين من مسرحيات جونسون نجده فيها ، من ناحية الروح والتكنيك ، أقرب ما يكون الى شو . أما المسرحيتان فهما : « المرأة الصامتة » و « سوق بارثولوميو » .

لقد وصفت أولى هاتين المسرحيتين بحق بأنها أقرب عمل كتبه كاتب ، قبل ايثيريج ، لروح كوميديا العادات الاجتماعية (۱) . وبالنظر الى الدين الواضح الذي تدين به كوميديا العادات مسرح شو (وسنناقش هذا الدين حالا) ، فان هذه الصلة بين « المرأة الصامتة » وبين كوميديا العادات الاجتماعية ذات الدماثة واللالاء ، تشير الى علاقة غير مباشرة بين مسرحية جونسون وكوميديا شو . غير أن هناك صلات أخرى غير هذه ، ربما كان أهمها هو المعاملة التي يلقاها في مسرحية جونسون الشخص المسمى « تروويت » . وواضح أن المؤلف يهدف الى أن يصوره على أنه صاحب عقل كبير ، يجد نفسه بين جماعة من الاخوان المرحين ، الذين يبحثون عما يرفه عنهم على حساب الشخصية المسماة موروز . ان تروويت ، ماهر ، يرفه عنهم على حساب الشخصية المسماة موروز . ان تروويت ، ماهر ، زكى ، وواسع الحيلة ، مثله في هذا مثل موسكا في مسرحية « قولبوني » زكى ، وواسع الحيلة ، مثله في هذا مثل موسكا في مسرحية « قولبوني » وفيس في « الكيميائي » ، ولكنه على النقيض من هذين — ليس شريرا . وهو لهذا يقرب كثيرا من البطل عند شو ، الذي يشترك معه في العقل الكبير وهو لهذا يقرب كثيرا من البطل عند شو ، الذي يشترك معه في العقل الكبير

وفى حب الكلام وفى الذكاء النير وفى الرغبة المتحرقة للتدخل فى شئون الناس جميعا . ويشترك تروويت كذلك مع أبطال شو فى المصير الذى يلقونه . فهو عند نهاية المسرحية يغلب على أمره . ذلك أن « دوفين » ينجح فى أن يحجب عنه سر المرأة الصامتة . وهو يعترف بهذه الهزيمة حينما يقول لدوفين قرب نهاية المسرحية : « أجل يا دوفين ، لقد حرمت أصدقاءك أطيب أجزاء الغنيمة حين حجبت عنهم هذا الجزء من المؤامرة » . وهكذا نجد أن تروويت قد انكشف هو الآخر ، مثلما ينكشف موروز الذى هو « شرير » المسرحية وأهمية انكشاف تروويت بالنسبة للنمط الذى تسير وفقة المسرحية واضحة، فهذا الانكشاف يقرب نمط المسرحية من نمط مسرحيات شو ، حيث يصوب المؤلف ، متابعا فى هذا أستاذه جيلبرت ، سهام النقد الى جميع الشخصيات، ويفضح البطل والشرير معا .

ونفس هذا النمط يتكرر في مسرحية أخرى من مسرحيات جونسون هي: «سوق بارثولوميو». هنا لا يتكشف أمر عصابة الأغبياء والأوغاد واللصوص التي تلحق الأذى بالسوق، وحسب، بل ينكشف كذلك أمر الضابط القضائي «أوثردو»، الذي ينتقد المؤلف حماسة البرىء في الكشف عما يسميه هو بالجرائم انتقادا غير قليل. وفي نهاية المسرحية، الكشف عما يسميه هو بالجرائم انتقادا غير قليل. وفي نهاية المسرحية، تدعى جميع الشخصيات الى بيت اوفردو، بناء على اقتراح من كوارلاس، وهنا يؤكد هذا الأخير مغزى كشف اوفردو بطريقة تجعلنا تنبن بوضوح أن المؤلف يصر على هذا الكشف، راغبا في أن يلفت أنظارنا اليه:

يقول كوارلاس: « اذكر انك آدم ، من لحم ودم! أنت الآخر بك نواقص ، فانس لقبك اوفردو ، وأدعنا جميعا للعشاء (١) » . ويوافق اوفردو (١) اسم اوفردو الكامل: آدم أوفردو . واللقب معناه في الانجليزية المبالغة في العمل • وكوارلاس يتلاعب بمعنيين لاسم آدم • فهو الاسم الأول لاو فردو ، وهو كذلك اسم آدم ، أبي البشرية ورمز الانسان •

⁽١) جون پالمر • سبق ذكر المصدر • ص ١٧٩ •

على الدعوة ، ويؤكد أن هدفه هو التهذيب وليس التدمير ؛ التعليم وليس التحقير . ولو اننا ترجمنا هذا الى لغة شو الخاصة لقلنا ان الضابط القضائى اوفردو هو رجل مثالى تذهب عنه مثاليته ، لأن طبيعة الأشياء ، تأبى أن تحتمل مواقف جامدة أو أنظمة متحجرة . ان جونسون فى حالتى تروويت و اوفردو يخلق مؤثرات كوميدية عن طريق المقارنة بين الادعاءات والحقائق. وهذا بالضبط هو ما يفعله شو بفكرة السوبرمان ، والبطل المشالى بصفة عامة .

وفى كل من « المرأة الصامتة » و « سوق بار ثولوميو » يخفف جو نسون مِن حدة نقده ، ويقلل من جمود البناء المسرحي ، ويقنع من الضحكة بوجودها ، دون أن يلح كثيرا على أن يؤدى وظيفة وعظية . ان هدفه يبدو متفقاً مع ما يعلنه اوفردو من رغبة في التهذيب دون التدمير . ولهذا نحد جُونِسون هنا أقرب الى الهدف الذي أعلنه شو لكوميدياته وهو: « وخز الخنازير بالابر (١) » . من الهدف الذي أعلنه جو نسون لكوميدياته وهو « الزج بالنضال في الضلوع (٢) ». وقد كان هذا هو هدف مسرحياته السابقة على « سوق بار ثولوميو » و « المرأة الصامتة » ولعله ليس من قبيل الصدفة أن تحوى هاتان المسرحيتان عناصر أخرى جعلها شو بعضا من عناصر تكنيكه . ففي « المرأة الصامنة » مثلا ، يعطى المؤلف تروويت خطبا طويلة رنانة تتألق بالذكاء والعبارات التي تشب الحكم والأمثال، وتفيض بالأفكار الرشيقة الجريئة. وتذكرنا هذه الخطب الى حد كبير بخطب شخصيات شو ، وذلك ، ليس فقط فيما يخص رنتها ، بل في نمطها أيضا . أن الذي يلقى هذه الخطب هو البطل ، تماما كما يحدث في مسرحيات شو .

كما أن هذا الخطب هي جزء من نقاش واسع يتناول العديد من الأشياء ، ويختلقه البطل اختلاقا ، دون أن يكون له علاقة عضوية بقصة المسرحية . أما الأفكار التي يحتويها النقاش فهي موجهة بوضوح الي الجمهــور . وهكذا ، لا يكاد تروويت يدخل المسرح ، بعد ثوان من بداية الفصل الأول ، حتى يبدأ نقاشا طويلا مع كليريمونت ، يدور حول قيمة الزمن ، وطالبات الكليات في المدينة ، والجمال الطبيعي والحمال المحلوب، وموضوعات أخرى منوعة . وطوال هذه المناقشات ، يقوم كليريمونت بدور ثانوي ، فان اجاباته تضمن للمناقشة أن تتصل ، وذلك بتزويدها بالوقود اللازم . ومما تجدر ملاحظته أن تروويت يبدأ مناقشته الطويلة هذه بالهجوم على زميله وخصمه فيها ، وهذه ، كما قال شو في خطاب اكسفورد ، هي الطريقة المثلى لخلق المناقشات. وقد ضمن شو هذا كله ، في مسرحياته. ونسجه نسجا . ففي مقدمته للسلسلة المسرحية المسماه : « العودة الى متوشالح » . يقول شنو انه قد وجد خلال حياته المسرحية أن الطويقة المثلى لكي يبدو المرء مجددا ومبدعا هي — الي جوار وسائل أخرى — أن يحيي في الناس ما هو كامن في نفوسهم من انجذاب نحو الخطب الطويلة الرنانة (١) . وربما كان شو في قوله هذا متأثرًا بما وجده جونسون من فائدة من وراء استخدام هذه الحلة الفنية.

وتشترك «سوق بارتولوميو» مع عديد من مسرحيات شو في التراخي الشديد في بنائها . انها تشبه « اندروكليس والأسد » في كونها سلسة من المشاهد قليلة الارتباط ، كثيرة الضحك تتنافس فيها الشخصيات مع السوق في الاستحواز على اهتمامنا . أما القصة فهي تأتي في المحل الثاني بعد هذين الطرفين المتنافسين . والطريقة التي تنتهي بها المسرحية ، والتي يوفق فيها (١) صفحة ٨ .

⁽١) الجنازير ، أي الشخصيات المخطئة .

⁽٢) أي الاصلاح عن طريق الجرح والبتر ٠٠٠ النج ٠

⁴⁴⁹

ألمؤلف بين مجرمى السوق ، وبين الضابط القضائى اوفردو ، توازى فى عدم قدرتها على الاقناع ما نجده لدى امثالها فى مسرحى شو وجيلبرت . ومع ذلك فنحن تنقبلها بشهولة ، بعد أن سحرتنا هذه التوليفة العبقرية من الواقعية والخيال ، وهى تبلغ أوج النجاح فى هذه المسرحية التى تعد بحق اكثر مسرحيات جونسون اطمئنانا وراحة أعصاب .

وفى « سوق بار ثولوميو » أيضا عنصر آخر من العناصر التى كونت فيما بعد مسرح شو. ألا وهى المناظرة التى تجمع بين الجد والفكاهة ، والتى يقصد بها أن تعظ الناس وترفه عنهم فى وقت واحد. أن مناظرة كهذا تقوم بين لاعب الدمى وبين « زيل أوف ذا لاند (١) » ، فنجد فيها من الفكاهة والجد ما يجعلنا نسميها جيلبرتية ومن ثم قريبة من شو.

وانا لنجد مثلا طيبا . لهذا اللون من المناظرة في مشهد المخدع ، الذي يدور بين ما جناس وعشيقته أورينثيا في مسرحية : «عربة النفاح » .

ما قلناه فيما تقدم لا يكفى لاثبات أثر مباشر لمسرح جونسون على مسرح شو . فهل يوجد مثل هذا الأثر حقا ? يبدو مما يقوله شو نفسه انه يعتقد بوجوده . ففى مقدمته لمسرحية « المليونيرة » يقول شو ال المسرحية « لا تدعى انها أكثر من احدى مسرحيات كوميديا الأمزجة الغالبة ، تحوى جمعا غريبا من الشخصيات كتلك التى كان بن جونسون جديرا أن يخلقها لو أنه اليوم حى (٢) » .

الى أى مدى تعد هذه الدعوى صحيحة ? وبعبارة أخرى ، ماذا نجده في

« المليونيرة » مما يمكن أن يعتبر اقتباسا مباشرا من تكنيك جونسون ؟ أول ما نلاحظه على الشخصيات هو أن المؤلف قد تعمد أن يبرزها ويوضحها بأكثر مما اعتاد أن يفعل بشخصيات مماثلة لها فى غير هذه من مسرحيات شو . ان ايپيفينيا ، مثلا ، تعلن عن مزاجها الغالب اعلانا ، وذلك بأن تردد بين الحين والحين انها خالية من روح الفكاهة (۱) بل انها لتعرض أمام أنظار نا الطريقة الآلية التى رسمت بها شخصيتها فتقول : « ان بى زنبركا بالداخل (۲) » . أما بخلها ، وهو جزء من مزاجها الغالب ، فان الحوار يتكفل بابرازه ، أما عن طريق ماتقوله هى عن نفسها ،أو ما يقوله عنها آخرون (۳) . ان ألاستير مثلا يدعوها «حيوانة بخيلة » .

وصديقها ايدريان ، مزاجه الغالب هو الشراهة . وعن طريق هذه الشراهة يسوء حاله ، وينكشف ، بل ينال ضربا مبرحا على يدى ايبيفينيا في الفصل الرابع . أما الشخصيتان الأخريان اللتان تظهران في الفصل الأول، فان احداهما وهي باتريشيا ، صديقة زوج ايبيفينيا ، تتمتع بمزاج غالب هو هدوء الأعصاب وهي تقول ان هذا المزاج يمكنها من أن تجعل الناس من حولها سعداء .

والى جوار هذه الأمزجة الظاهرة ، والصراحة التى يبرزها بها المؤلف ، هناك عنصر آخر من عناصر مسرح جونسون . ذلك أن شو يشغل نفسه في هذه المسرحية بشخصيات بها بعض الدناءة بطريقة أو بأخرى . ايبيفينيا، مثلا ، بخيلة ، وايدريان شره . ثم أن ايبيفينيا لها أيضا بعض الصفات الأخرى الباعثة على الاحتقار ، مثل الغباء ، واللسان السليط ، والغضب

⁽۱) كثير من الاسماء فى مسرح جونسون له معنى ، لأن الشخصيات هى تحسيد لصفات معينة • وهنا نجد شخصية لاسمها معنى واضح هو : «متحمس البلد» ، أو Zeal of the land زيل أوف ذالاند •

⁽۲) صفحة ۱۰۵

⁽١١) صفحتا ١٤٣ ، ١٤٧ من المسرحية ٠

⁽۲) صفحة ۱۲۷ ٠

⁽٣) صفحتا ١٥٥ ــ ١٥٦٠

السريع الذي لا يمكن التحكم فيه . وهذه الصفات السيئة فيها هي عيوب شخصية لا يمكن الاعتذار عنها بشيء . انها ليست — مثل أكاذيب آن ، ومؤامراتها وخداعها — موضوعة في خدمة هذف اسمى . وأصعب من هذا تفسيرا واستعصاء على التقبل ما نجده من شراهة ايدريان . انه الوحيد في طول دراما شو وعرضها الذي يجعل له المؤلف هذه الصفة المخجلة . لهذا تبدو هاتان الشخصيتان غريبتين على مجموعة شخصيات شو . وواضح أنه كان ، اذ هو يرسمها ، واقعا تحت تأثير اللحظات غير الكريمة التي كانت تحرك جونسون في كثير من الأحيان .

وبعد هذا لا نجد في « المليونيرة » شيئا يمكن أن ننسبه الى جونسون. ان المسرحية لا تحافظ على الوحدات الثلاث ، وطريقة انفراج الأزمة فيها ، الى جوار شخصية الطبيب المصرى ، التي لا يمكن أن يخرجها للناس غير شو نفسه ، كل هذا لم يكن ليخطر لجونسون أن يشغل نفسه به على الاظلاق . ثم ان الأفكار التي ترددها المسرحية هي بالطبع غريبة على الكاتب الاليزابيثي . ومن هذا نستنتج أن تأثر شو بمسرحية جونسون قد اقتصر على تبنى فكرة الأمزجة الغالبة .

ويبدو أن شو نفسه يوافق على هذا الرأى لأنه يصف مسرحيته في المقدمة التي كتبها لها بأنها « مسرحية أمزجة غالبة وشخصيات غربية معاصرة » .

* * *

قال جونسون ذات مرة أنه « لا يعترف بأحد أستاذا له » ، وقال شو ان مسرحياته « هي نسيج وحدها » . وكلا الكاتبين يثبت ما يدعى لنفسه من أصالة بتحديد مجال مسرحه تحديدا خطيرا ، وبتضييق مدى الاختيار فيما يخص مادة المسرحيات . انهما يطبقان نظريتيهما الدراميتين داخل

الحدود التى رسمها كل لنفسه ، وينجحان فى انتاج لون من ألوان الدراما هو فى التحليل النهائى خاص بكل منهما . أما شو فانه يضيف الى كوميديا الأمزجة الغالبة عنصرا جديدا عليها هو النقاش . ويمكن القول بصفة عامة أن الأمزجة الغالبة لشخصياته هى أمزجة فكرية وسوسيولوجية ، بدلا من أن تكون سيكولوجية . وفيما عدا « المليونيرة » ، نجد أن هذه الأمزجة هى أقل بروزا مما نجده فى شخصيات جونسون . ان نظرة شو واحساسه ، وهما أكثر كرما وأطيب قلبا بما لا يقاس من مثيلتيهما عند جونسون ، تمكنانه من أن يكون أكثر مرحا وأقل حدة فى نقده . وهو على النقيض من زميله الاليزابيثى ، غير مريض فى نظرته للناس والأشياء .

والأثر المباشر لهذا كله على فنه هو اننا نقبل على هذا الفن بأكثر مما نقبل على فن جونسون . ان شو لا يكتفى بفضح الشر ، كما يفعل الاليزابيثى ، بل هو أيضا يجعل من الخير شيئا طريفا . ان كوميدياه خيرة ، خالية من الشر .

* * *

س - خصص الناقد الفرنسى اوجيستان هامون كتابا بأكمله (۱) لدراسة مقارنة بين أعمال شو وأعمال موليير . انه ينظر الى الكاتب الايرلندى على أنه موليير القرن العشرين . ولقد لخص هامون دعواه بوجود علاقة وثيقة بين الكاتبين في العبارات التالية : « أنا لم أقل قط .. أن برناردشو هو مقلد موليير ، بحيث ينبغى أن يظهر التماثل بينهما واضحا للجميع . انما قلت .. ان برناردشو قد تبنى تكنيك موليير ، واله بمعاونة

⁽۱) سبق ذکره ا

من هذا التكنيك ، بعد تطويره بحيث يصبح ملائما لشخصيته ، قد كتب روائع من المسرحيات الكوميدية » (١) .

ومن جهة أخرى ، كتب الدريه موروا دراسة رائعــة لشو (٢) ، نفى خلالها وجود تشابه بينه وبين موليبر ، وقال إن الدعوى بوجود هذا التشابه لا معنى لها أما ايريك بنتلى فهو أصرح من هذا في نفيه لوجود هــذا التشابه. انه يقول: ﴿ النقاد الذين يتبينون علاقة شو بالمسرح القيكتوري العادى ، أو حتى بجيلبرت ووايلد ، خليقون أن يتجنبوا أخطاء أولئك الذين لا يرون الا علاقته بحركة المسرح الراقى الذي ظهرت أولى مسرحياته في رعايته . وهناك ، بالطبع ، أناس لا يرون من شو الا ارتباطه بموليبر ، و جونسون ، وارستوفانيز . بل ان واحدا من عباد شو ، (اوجيستان هامون) قد وضع قوائم ليثبَت بها ، بما يشبه الأشكال البيانية ، أن شو ومولير متماثلان في كل النقاط الكبيرة التي تناولها الفكر والتيكنيك في مُسْرِحْيهما . أما غالبية المعلقين الأكاديميين ، فهم ليسوا أقل من هذا غلظا في الادواك ... فهم يقحمون أنفسهم في عمليات تصنيف عقيمة لا يسندها التاريخ، ينتهون فيها الى عملية توزيع جوائز: الجائزة الأولى يفوز بها عادة مُولِيْنِ ، والثانية جونسون والثالثة ارستوفانيز ثم يضيفون بعد ذلك قولهم. وقد اشترك أيضا في السياق برنارد شو »(٣) .

الى جوار هذه النقاط والنقاط المضادة ينبغى أن نضع أيضا اعتراف شيو نفسه ، في خطاب اكسفورد (٤) ، بأن تكنيكه هو نفسه تكنيك ارستوفانيز وموليير . ثم اننا يجب أن نذكر أيضا أن شو لا يعترض على

ما قاله ج. س. كوليس فى ربط تكنيك كل من الكاتبين بعضهما ببعض. يقول كوليس فى كتاب قرأه شو قراءة مدققة وهو لم يزل بعد مخطوطا ، ثم علق عليه: « حينما تبلغ الكوميديا ذروة معينة من ذرى الالهام فانها دائما تتخذ شكلا واحدا بعينه. ان «عدو البشر» يمكن أن تسمى مسرحية على الطريقة الفرنسية ... و « جزيرة جون بول الأخرى » يمكن أن تدعى مسرحية على طريقة شو — ولكن هل هناك فرق حقيقى بين أسلوبيهما ? .. ان كلمات الشخصيات وحركاتها تعنى أكثر مما يظهر لنا . أما القصة المسرحية ، ان صحح أن هناك قصة مسرحية ، فهى موجودة كى تخدم الموضوع » (۱) .

ماذا نفعل بكل هذه الآراء المتعارضة ? ان شو نفسه يقدم الحل . انه يقول ان تكنيكه يماثل تكنيك مولير . وما قبوله لما ذكره كوليس من تماثل فى تكنيك الكاتبين الا نوع من التوسع فى هذه العبارة . لقد استخدم شو تكنيك مولير لأن كلا الكاتبين كان يكتب الكوميديا الراقية . هذه العبارة الأخيرة هى من التعميم بحيث تضم نقاط التشابه العديدة التى نجدها بين الكابين فى نفس الوقت الذي لا تستبعد فيه الخلافات غير المنكورة التى تقوم بينهما . ثم انها تسمح أيضا بأن ندرج تحتها تلك التشابهات التى لا يخلقها اقتباس مباشر لشو من مسرح مولير ، وهى التشابهات التى سيحاول البحث الحالى أن يثبت انها موجودة فعلا .

ليس بين نقاط التشابه بين موليب وشو ، التي يوردها هامون (٢) ما يوحي بوجود اقتباس محدد لشو من تكنيك المعلم القرنسي . ان هامون يجد أن الحركة في مسرحيات الكاتبين « غامضة ، هزيلة ، وغير واضحة المعالم » . أما المواقف فهي « غالبا ما تكون سخيفة في غرابتها ، وخاضعة

⁽۱) صفحة ۳۰۳

Poets and Prophets, trans. by Hamish miles, p. 97. نجاءت في كتاب : (٢)

⁽۳) سبق ذکره ۰ ص ۱۹۶

⁽٤) سبق ذكره ٠

Shaw, P 121, (\)

⁽٢) سبق ذكر الصدر ، صفحات ٢١٠ - ٣١٢ ،

لطالب الشخصيات ». والقصة المسرحية عند الكاتبين « بسيطة جدا ، وغالبا ما تنعذر على التنفيذ ». والحوادث أيضا « يستخدمها المؤلفان لمجرد ابراز فكرة ما أو ناحية من نواحى الشخصية . ان مسرحيات الكاتبين هى مجرد مجادلات ومحادثات ، ومناقشات » . ولا يجد الناقد الفرنسى فى شخصيات موليير وشو أية محاولة لخلق نماذج من الخير المطلق أو الشر المطلق . وكلا الكاتبين فى رأيه يستخدم المبالغة والطريقة الكاريكاتورية فى رئيم الشخصيات . وهذه الشخصيات يصيبها تناقضات حادة مفاجأة فى تصرفاتها . وهى جميعا تنسمى الى فئة الناس العاديين الذين نلقاهم فى حياتنا اليومية ، وليس بينها شخصيات مريضة . والكوميديا التى تساهم هدنه الشخصيات فى ايجادها هى مزاج من البيرلسك والفارس والتراجيديا .

هذه في رأى هامون ، هي أهم النقاط التي يلتقى عندها كل من موليير وشو . على أن من الواضح ان كثيرا من هذه النقاط هو في الواقع الخصائص العامة لكتاب الكوميديا النقدية . بل ان هامون نفسه يدرج كلا من ارستوفائيز وجونسون وموليير وشو ، ونفرا آخر من الكتاب ، بوصفهم مثلين لمدرسة معينة يسميها هو مدرسة « عدم الاحترام » ، أى المدرسة التي لاتبالي ألا تحترم أحدا — مهما كان محترما ، اذا كان لا يستحق هذا الاحترام فعلا . أما ندرة أو هزال الحركة المادية ، وخضوعها للحركة الفكرية في مسرحيات الكاتبين ، فإننا نجدها أيضا في ارستوفائيز ، وفي جونسون بوجه خاص . ونفس الشيء ينظبق على قصة المسرحية وعلى الحوادث . وين الكتاب المسرحيين الأربعة الذين سبق ذكرهم ، نجد أن ارستوفائيز وشو وحدهما هما اللذان لم يخلقا لنا نماذج للخير والشر المطلقين . وعلى وشو وحدهما هما اللذان لم يخلقا لنا نماذج للخير والشر المطلقين . وعلى كل حال ، فهناك طرطوف ودون جوان ، وهما يثبتان أن مولير قد وجد من نفسه القدرة على خلق ممثلين للشر المطلق . وفي هذا يقول بنتلى : « اين

نجد في شريعة شو وحوشا اشداء و باعثين على الموعظة مثل موروز و ارپاجون؟ لو أن نفس شو طاوعته على ان يخلق مثل هذه الشخصيات ، لما طاوعته فلسفته المتأثرة بروسو » (١) . أما فيما يخص المبالغة والرسم الكاريكاتوري للشخصيات فهذا ، بالطبع ، ليس قاصرا على موليير أو شو . ان ارستوفانيز وجونسون كثيرا ما يستخدمان هذا الأسلوب ، الذي هو في الواقع النتيجة الطبيعية لما يسمى بالرسم من الخارج. ذلك ان الكاتب حينما لا يستطيع ان ينظر الى شخصياته نظرة سيكلوجية متعمقة ، فانه يلجأ الى المبالغة والكاريكاتور لنعويض النقص. يتبقى بعد هذا مسألة المزاج الذي نجده في مسرحي الكاتبين بين البيرلسك والفارس والتراجيديا . وهنا نلاحظ ان المسرحيات الأخلاقية التي انتجها مسرح العصور الوسطى كانت تسمح بمزج الفارس بالتراجيديا . وقد ذكر هندرسون أن شو درسمسرح العصور الوسطى بكثير من العناية . فخليط الأشكال الفنية الذي يمثله وجود التراجيديا والفارس والبيراسك جنبا الى جنب في مسرج شو ، ليس بالضرورة أثرا من آثار موليير في فن شو ، بل أغلب الظن أنه اثر مباشر لمسرح العصور الوسطى

وهكذا نرى اننا ، حتى الآن ، لا نجد دليلا على اقتباس مباشر لشو من تكنيك مولير . صحيح أنه يمكن — على سبيل القطع — أن يدلل على وجود تشابهات . غير اننا نستطيع ايضا ، وبنفس القطع ، ان ندلل على وجود خلافات . ولا رب اننا سنفهم طبيعة هذه التشابهات والخلافات بصورة أدق ، لو اننا فحصنا بعضا من مسرحيات موليير وشو فحصا مقارنا .

* * *

⁽١) سبق ذكر الصدر ٠ ص ١٩٥٠

م – ۱۷ مسرح برنارد شو

يعقد جيمز بريدي ، خلال مقال كتبه عن « شو الكاتب المسرحي »(١). بعض المقارنات بين أعمال كل من موليير وشو. أما المقارنة الأولى فهو يجريها بين « عدو البشر » لموليير و « الاستعداد للزواج » لشو . وهو يخرج من المقارنة بأن كلا العملين – مسرحية نقاش . وكلاهما لا قصـة وراءه . ثم يضيف قائلا : ان مسرحية شو تبدو على السطح أكثر المسرحيتين جِرْأَة ، ذلك انه لم يقسمها قصولا ومناظر ، بينما اتبع موليير هذا التقليد ، غير أن الواقع أن العكس هو الصحيح . وقد حاول شو أن يستعيض عن نقص القصة بزيادة الاهتمام بالشخصيات . لهذا ملا مسرحيته بشواذ من الشخوص تكاد تكون جيلبرتية في غرابتها .. وما لبثت هذه الشخصيات أن استبدت بالأمر ، وقبل أن يتبين شو حقيقة ما حدث ، كانت مسرحيته قد تفككت الى عديد من القصص الصغيرة »(٢). أما في مسرحية موليير « فليس هناك شخصية شاذة واحدة من البداية الى النهاية .. انها كلها تمثل أناسا عاديين. والقصة المسرحية من السساطة بحيث يمكن اعتبارها غير موجودة ، فضلا عن أنه لا توجد لها تفريعات » (٣) .

باستثناء السيست ، — وهو فى تحرقه للحقيقة العارية يشبه فى شذوذه أية شخصية شاذة فى مسرحية شو ، وأقرب مثل له هو ايديث (٤) ، التى تعانى من نفس هذا التحرق الغريب — باستثناء السيست اذن نجد أن شخصيات موليير تمثل — كما يقول بريدى — أشخاصا عاديين . وصحيح كذلك ما يراه الكاتب من أن شو يلجأ الى حيلة القصص الفرعية ، لكى

يدخل على مسرحيته المزيد من التشويق . انه فى هذا يستعين بشخصياته الغريبة الأطوار ، ويخطط دخولها وخروجها بعناية ، ويدخل على المسرحية الحادثة الطريفة بعد الحادثة ، فينجح فى أن يحتفظ بانتباهنا حتى النهاية . أما مولير فهو ، كما يلاحظ برايدى ، يمتنع عن الاستناد الى أقوى نقطة — فلا يستخدم الشخصيات الغريبة الأطوار ، ولا يكاد يستخدم القصة أصلا . ولهذا فان نجاح مسرحيته فى رأى بريدى أمر يدعو الى العجب حقا . وهو دليل على مدى النجاح الذى يستطيع موليير أن يصيبه باستعمال ما تحت يديه من أدوات درامية . لهذا كله يجد بريدى نفسه محقا فى القول بأن موليير ، دون شو ، هو أشد الكاتبين جرأة وتجديدا .

غير أن هذا الحكم الأخير لا يستند فى الواقع الى نظرة عميقة للمسألة. ذلك أن بريدى قد خرج من مقارتته بين فنى موليير وشو بنتيجة خاطئة . ولو وضعنا دعواه هذه على شكل قضية منطقية لجرت كالتالى:

موليير كتب مسرحية نقاش

وشو كتب مسرحية نقاش

. . فكلاهما قد استخدم نفس الحيل الفنية .

غير أن الواقع أن الأسلوب الفنى الذى يستخدمه شو مختلف فى أحد أسسه الهامة عن أسلوب مولير ، وذلك رغم وجود بعض أوجه التشابه بين الأسلوبين . ذلك أن شو ، رغم اعتماده على الشخصيات الغريبة الأطوار ، وعلى الحوادث المفاجئة اللافتة للنظر ، يستخدم فى مسرحيته أسلوبا أكثر تجريدا من أسلوب مولير . ويلاحظ برايدى نفسه ذلك حين يقول : « وربما يكون من المفيد أن نقرر أن شو يبدأ من العام وينتهى بالخاص ، ينما يبدأ مولير من الخاص وينتهى بالعام » . أى أن مولير يختار انسانا حيا ، يتصادف أنه عدو للبشر ، فيجعله الشخصية الرئيسية فى مسرحيته ،

⁽۱) جاء مقال برایدی ضمن مجموعة مقالات عن شو نشرت فی کتسساب بعنوان . G.B.S. 90 صفحات ۷۷ ۱۰

⁽٢) ، (٣) نفس المصدر •

⁽٤) الاستعداد للزواج •

ثم يأخذ يحلل نواقصه ، ويعرضها عارية للأنظار ، وينتهي باصدار حكم ما على ظاهرة عداوة البشر بصفة عامة . أما شو فانه يختار الطريق المضاد . انه يريد أن يناقش مشكلة الزواج ، ويحللها ، ويعرض علينا نواقصها . لهذا فهو يختار الزواج ، بوصفه نظاماً بشريا ، ويجعله بطل مسرحيته ، وفي خلال المناقشة يجمل النقاط العديدة التي تثيرها المشكلة على شكل أناس يروحون ويجيئون. ومن الواضح أن طريقة شو هي الأصعب . ذلك أن اختيار بشرى ، كما يفعل موليبر ، بدلا من اختيار نظام بشرى ، كما يفعل شؤ ، وجعله البطل الرئيسي. في المسرحية يكسب لمؤلفها نصف المعركة ، لأنه يضمن لهذا المؤلف ذلك الاهتمام البالغ الذي نشعر به ازاء كل بشرى من لحم ودم يتحرك أمامنا . وليس غريبا - لهذا - أن موليير استطاع الاستغناء عن أقوى حيله الفنية وهما الشخصيات الغريبة الأطوار ، والقصة . أما شو فانه يتحرك تحت وطأة قيدين خطيرين ، وضعهما بنفسه في يديه . أما الأول فهو التناول المجرد ، وأما الثاني فهو مراعاة وحدتي الزمان والمكان الي حد ما ، ومع ذلك فهو يخرج للناس مسرحية بالغة الطرافة . وهذا أمر ينبغي أن نعتبره دليلا على قدرته الدراميَّة الكبيرة ، وهو بكل تأكيد يجعله أكثر جرأة من موليير . على أن استخدام شو للشخصيات الغربية ، وحشد الحوادث في مسرحيته ليسا مجرد حيلتين لضمان عنصر التشويق.

ان هذا الاستخدام يعكس اختلافا بينه وبين موليبر فى طريقتى تناولهما المموضوع ، هو أكثر أهمية من سابقه ، ومرة أخرى نجد بريدى يوحى الينا بطبيعة هذا الاختلاف حين يصف شخصيات شو بأنها جيلبرتية فى غرابتها ، والواقع أن الشخصيات ليست هى وحدها الجيلبرتية ، بل يشاركها فى هذه الظاهرة كل من البناء وطريقة التناول .

ان مسرحية « الاستعداد للزواج » تشبه العديد من مسرحيات شو ف انها تعالج موضوعا بالغ الجدية في اطار الحكاية الخرافية وبروح من هذه الحكاية . أن القصر المبنى على طراز القرن الثامن عشر ، والذى يسكنه الأسقف وعائلته ان هو الا « قصر الحقيقة » المعروف ، بسكانه نصف المجانين ، الذين يأتون أفعالا بالغة الطرافة ، وينشعلون في نفس الوقت بتمزيق أقنعة بعضهم البعض ، ليبدو جوهرهم الخلقي على حقيقته . أما المناقشة الجدية فهي مستمرة طوال المسرحية ، ولكنها تتم على المستويين الخرافي والهزلي . والنتيجة أن مسرحية شو تصبح في نفس الوقت أكثر جدية وأشد اضحاكا من مسرحية موليير . فالفكاهة في «الاستعداد للزواج» تشمل المسرحية من أولها حتى المنتهي ، بينما هي في « عدو البشر » قاصرة على بعض المواقف ، مثل الموقف الذي تقرأ فيه المقطوعة الشعرية في الفصل الأول .

وينجم عن طريقة التناول الحيلبرتية اختلاف ثالث هام بين موليبر وشوء هو في هذه المرة يخص تصرفات الشخصية أو الشخصيات الرئيسية في كل من المسرحيتين . ففي مسرحية موليبر نجد أن السيست يصر على موقف حتى النهاية ، وينفي نفسه من المجتمع الانساني الذي لا يستطيع « أن ينعم فيه بحريته في أن يكون رجلا شريفا » . وهذه الصلابة انما هو نوع من التقريع لعالمنا هذا . ذلك أنه بالرغم من أن السيست يسدو سخيفا ومضحكا طوال المسرحية ، الا أن اخلاصه التام وتعلقه بالشرف يتضحان لنا في عديد من المواقف . ونحن اذ نجده يتمسك بمبدئه الى درجة النفي الاختياري لشخصه ، نقول لأنفسنا : أي مجتمع هذا الذي لا مكان فيه للشرفاء من الناس ، حتى ولو أصر هؤلاء الشرفاء على شرفهم الى درجة السخافة ? وهكذا نجد أن موليبر قد أضاف لمسة جديدة الى صيغته السخافة ? وهكذا نجد أن موليبر قد أضاف لمسة جديدة الى صيغته

المسرحية ، التي تظهر لنا المجتمع وهو في حالة تقريع للشواذ من الأفراد . الله هنا يعدل هذه الصيغة بحيث يتمخض عنها تقريع متبادل بين المجتمع وبين الشواذ من الأفراد .

أما فى شو، فان هذه الصيغة تعكس فردا مثاليا يسخف المجتمع ويسخر منه ، معظم الوقت ، ثم فجأة ، ودون سابق انذار ، يجد هذا الفرد المثالى نفسه يفعل نفس الشيء الذي كان يسخف المجتمع من أجله ان هذه الصيغة ، كما ترى ، تبدأ من الوجهة المضادة لصيغة موليير ، ولكنها تصل الى نفس النتيجة الدرامية ، ألا وهي التقريع المتبادل بين الفرد والمجتمع . غير أنه ، من حيث أن هذه الطريقة تنتج في حالة موليير نوعا من المأساة ، فانها في مسرحية شو هذه ، وفي كافة مسرحياته الأخرى ، تعتبر النبع الخاص الذي تصدر عنه فكاهة الكاتب الايرلندي .

ومصداقا لهذا نجد أن تسلل كل من ايديث وسيك ، بينما النقاش الكبير حول الزواج لا يزال يدور ، ثم ذهابهما الى حيث يتزوجان ، وهما اللذان عبرا عن اعتراضهما البالغ على الزواج وأساليبه ، هذا التسلل لا يقع منا موقع المفاجأة المسرحية الطيبة وحسب ، بل هو كذلك لمسة كوميدية بالغة التأثير .

ومع كل هذا ، فان كون موليير لا يسمح لالسيست بالندم ، يعكس الجدية الجوهرية التى تميز نظرة الكاتب الفرنسى . ان موليبر من هذه الناحية أكثر جدية من شو ، الذى توضح لنا لذته العفريتية فى فضح الكثرة الكثيرة من أبطاله أنه واقع تحت تأثير المرح السالب الذى أورثه اياه كلمن جيلبرت وليقر .

* * *

هل توجد أدلة على أن شو قد اقترض لمسرحه بعض العناصر الفنية من

مسرحموليير ? ان شو نفسه يقول في مكان ما من كتاباته أن هذا الاقتراض قد تم فعلا. فلو كان هذا صحيحا لوجب أن نقول ان هذا الاقتراض لا يبدو واضحا للعيان . على أننا ربما استطعنا أن ندلل على بعض اقتباس لشو من مسرح الكاتب الفرنسي نجده في : « الانسان والسلاح » وهني مسرحية تنتمي الى المسرح الفرنسي بصفة عامة . ان الموقف الكوميدي الذي يدور حول سترة بيتكوف ، يخلق نوعا من الكوميديا يشبه كوميديا المؤ امرات (١) هذه السترة تعيرها رايينا لبلنتسشيللي وتضع فيها صورة لها تحمل اهداء للضابط السويسري ، ثم يفتقدها بيتكوف ويسأل عنها بطريقة تحرج الفتاة وأمها . ثم يعود بلنتسشيللي ليعيد السترة لصاحبها ، فيأخذها هذا شاكرا ، ثم لا يلبث أن يجد بها الصورة ، فتبذل كاثرين محاوّلات يائسة لتبرر وجود الصورة بالسترة ، بينما يحاول الخادم نيكولا جاهدا أن يستجيب لكل وضع جديد تخلقه تطورات الموقف – كل هذا يخلق – كما قلناً — نوعاً من كوميديا المؤامرات، ربما يكون موليير قد أوحى به لشو وان كان من الواجب أن نقرر على الفور أن كوميديا المؤامرات ليست وقفا على موليير بحال من الأحوال .

ومن جهة أخرى ، نجد نوعا من التشابه بين لوكا ، الخادمة ، وبين الخادمات في مسرحيات مولير ، وخاصة دورينا في «طرطوف» . ان الخادمتين تشتركان في الشجاعة والتمرد اللذين تتميز بهما تصرفاتهما ، كما تشتركان في لحة من ذكاء ترتفع بهما عن المستوى العادى للخادمات . وربما يكون شو قد تعلم من مولير حيلة هي خاصة بهذا الأخير ، ألا وهي

⁽۱) كوميديا المؤامرات هي لون من الكوميديا يتركز أساسا حول مؤامرات الحب والمحبين • وهي معروفة في كتابات كثيرة لشكسيير وموليير ، ولكنها ، بصفة خاصة ، قد سادت كتابات القرن الثامن عشر •

استخدام الخادمات في حل عقد مسرحياته . وفي هذا الصدد نجد أن الدور الذي تلعبه دورينا في : «طرطوف » يتفوق عليه ما تقوم به لوكا في : «الانسان والسلاح » . ان هذه الأخيرة تخبر سيرجوس بأمر الغرام الذي يدور في الخفاء بين رايينا وبلنتسشيللي ، وبهذا لا تكسب سيرجوس زوجا وحسب ، بل تدفع أيضا برايينا الى أحضان بلنتسشيللي ، وهكذا تنحل عقدة المسرحية . ويقوم الساقي ويليم بدور مشابه في مسرحية : « من يدرى ? » انه ، هو الآخر ، يستخدم عطفه وحكمته للخروج بنفر من السادة عملائه من مأزق حرج .

* * *

وبالرغم من وجود بعض العناصر المتشابهة فى مسرحى مولير وشو ، فأن ما يلفت النظر فى هذين المسرحين انما هو أوجه الخلاف لا التشابه . وتبدو أوجه الخلاف هذه على أشدها فى الأهداف التي يرمى اليها الكاتبان.

لقد نقد مولير تطرفات وعيوب المجتمع ، ولكنه — بصفة عامة — لم يثر على هذا المجتمع . وهو لهذا السبب أقرب الى ارستوفانيز وجونسون منه الى شو . وليس أبلغ ، فى وصف أهداف مولير ووسائله ، مما يقول فيلينتس فى «عدو البشر» : «علينا ألا نبالغ فى السخط على أحوال هذا العصر ، وأن نلتمس لطبيعة البشر بعض الأعذار ، علينا ألا نشدد النكير على هذه الطبيعة ، بل ننظر الى معايبها بشىء من التسامح . ان هذا العالم محتاج الى فضيلة سمحة قابلة للتنفيذ .. (١) » «كل شىء يقوم اليوم على المؤامرات ، ويدور حول المصالح الشخصية ، ونادرا ما يفوز فى هذا العصر شىء غير الدهاء ، وما على هذه الحال ينبغى أن يكون البشر . ولكن ،

أيكون افتقار الناس الى العدالة سببا فى أن ننسم من مجتمعهم! ان هذه العيوب جميعا تمنحنا فرصا نمارس فيها فلسفتنا » (١).

أما شو فانه ، بالطبع ، يريد أن يعيد تشكيل المجتمع . ولقد رأينا كيف أن تناوله لهذه المشكلة هو أكثر تجريدا وأعمق فلسفة من زميله الفرنسى . ان كوميديا شو أكثر رصانة وأشد اعجابا بنفسها من كوميديا مولير . وهي لا تستنكف بحال من الأحوال ، أن تستخدم الحركات ، الهزلية الصاخبة ، غير أنها أبدا لا تهبط الى مثل الفجاجة التى نجدها في المشهد التالى من « الضيف الصخرى » :

دون جوان : ماذا ، أيها المجرم ، أتجرى وأعدائى يهاجموننى ? سجاناريل : عفوا ، يا سيدى ، فانى لم أذهب بعيدا ، أعتقد أن هـذا الرداء الذي أرتديه هو بمثابة مسهل ، وان ارتداءه يقوم

مقام الدواء (٢)

مثل هذه المآزق الفيزيقية لم تكن تشغل شو. انه كان دائما يفضل أن يغضى عنها الطرف. ولا بد ، لكى يجد العقل ما يضحك فى أمثال هذه المواقف (٣) ، من أن يكون صاحبه شديد الانشغال بأحوال الانسان. وهذا الانشغال بالناحية الفيزيقية فى حياة الناس انما هو نوع من الفزع منها يغطيه ستار رقيق من الضحك. وهذا ما يعنيه ايريك بنتلى ، فى المقارنة التى يعقدها بين فنون جونسون وموليير وشو ، حين يقول: « أن ما يأتيه شو يبدو هزيلا ، بل وربما تافها الى جوار .. (ما يأتيانه). ومما لاشك

⁽١) الفصل الأول · ص ٣٥٠ من الترجمة التي نشرتها Everyman

⁽١) نفس الصدر ، الفصل الخامس ، ص ٢٨٦ .

⁽٢) « الضيف الصخرى » * الفصل الثالث ص ٣٢ * نفس الترجمة •

⁽٣) الموقف الذي نعنيه هنا هو الذي وجد فيه سجاناريل نفسه ، اذ فاجأته الحاجة ، فذهب يقضيها ؛ أو هكذا قال لسيده ، بعد أن تركه وحيدا وأعداؤه يهاجمونه •

فيه أن شو يفتقر ، بطريقة تكاد تكون تامة ، الى شىء يملكه الآخران بوفرة الا وهو : الاحساس بالفزع . يقول شو فى مقدمته « للقديسة جون » : الجريمة ، كالمرض ، ليست مسلية . وهذه جملة مليئة بالمعنى فى المناسبة التى قيلت فيها . ولكنها ، سواء فى هذه المناسبة أو خارجها ، تعتبر اعترافا بالنقص » (١) .

غير أنه اذا كانت كوميديا شو ، فى نأيها الفكرى عن أحوال البشر ، تفقد بعض الأرض ، فانها تعوض بعض ما تخسره بادخال اهتمامات جديدة على ميدان الكوميديا . لقد رأينا من قبل كيف أن شو يعكس الصيغة الكوميدية المألوفة ، التى يبدو فيها المجتمع وهو يقرع أفراده الشواذ ، محاولاً أن يعيدهم الى حظيرة الناس العاديين ، ويجعل هذه الصيغة تبدى لنا أفرادا ممتازين يقرعون المجتمع أملا فى أن يقسروه على تبنى وجهات نظرهم ، وهذا بالطبع مع ملاحظة أن شو سرعان ما يدير الدفة على هؤلاء الأفراد المتازين أنفسهم ، كما قلنا آنها .

وقد ترتب على قلب شو للصيغة الكوميدية المألوفة نتيجة هامة ، يصفها أيريك بنتلى بقوله: أصبحت كوميديا شو « أكثر تعبيرا عن روح العصر من الناحية السوسيولوجية من كوميديا موليير. ان هجاء شو موجه للجمهور وليس الى الشخصيات المسرحية. وهو موجه الى الأنظمة وليس الى الأفراد » (۲). غير أن هذه الميزة ، وهي محدودة النطاق شيئا ما ، ليست كل ما يترتب على موقف شو من الصيغة الكوميدية. هناك أيضا المضمون الايجابي لمسرحياته ، وتمثله الفلسفة التي تكمن وراء هذه المسرحيات. فمن هذا المضمون الايجابي ينبع شيء ثمين ، أسماه بنتلى

بحق: «شيئا جديدا في الكوميديا » (١) هذا الشيء هو أن « بعضا من ألمع شخصيات شو هي في الواقع أحسن ما أنتجته القوة الحيوية من نماذج ، بدلا من أن تكون أسوأ هذه النماذج » (٢) . ومعنى هذا أن شو قد نجح في أن يجعل مما هو فاضل في الطبيعة البشرية مادة صالحة للفكاهة . وكان المألوف ، قبل هذا ، ان أسوأ ما في الناس ، أو في القليل كل ما هو داكن فيهم وكل ما هو معيب ، هو وحده الذي يصلح لأن توجه اليه ربة الكوميديا سهامها . يقول بنتلى في تقييم هذه النتيجة : « ان من يفعل هذا ينحو بالكوميديا مالكوميديا منحى جديدا يعدل في جدته الاتجاه الذي اتجهه ابسن بالكوميديا منحى جديدا يعدل في جدته الاتجاه الذي اتجهه ابسن بالكوميديا منحى جديدا يعدل في جدته الاتجاه الذي اتجهه ابسن

* * *

إلى القرن التاسع عشر من سباته الفكرى العميق الذى تناهى اليه عبر ما يقرب من قرنين فيقول: «جربث الكتابة عن ملاك البيوت ، والحب الحر القائم على النظريات .. والبغاء ، والعسكرية والزواج ، والتاريخ ، والسياسة المعاصرة .. كل هذا في سلسلة من المسرحيات اتخذت الشكل التقليدي لكوميديا العادات ، الذى كان اذ ذاك بعيدا كل البعد عما تقبل عليه المسارح ، لأن المدرسة الباريسية التى تعبد البناء وتنادى بالحيل الميكانيكية كانت قد أصبحت المدرسة الوحيدة الأجدر بالاتباع (۱) » .

ويمضى شو فيقول: ولكن ، من حيث ان كوميديا العادات قد أوحت اليه بلون مسرحى يصلح له ، وساهمت فى نجاحه ككاتب محترف ، الا أنها لم توفر له الفرصة اللازمة كى يؤدى رسالته كفنان.

⁽١) سبق ذكر المصدر ٠ ص ١٩٦ ٠

⁽٢) نفس المصدر • ص ١٩٦ •

⁽۱) ، (۲) ، (۳) نفس المصدر ٠ ص ٢٠٠ ٠٠

⁽١) مقدمة : « العودة الى متوشالح » •

ليس في تبنى شو لبعض عناصر التكنيك من كوميديا العادات ما يثير الدهشة . فانه كان قد ثار على المسرحية المحكمة الصنع التي أتنجها القرن التاسع عشر ، فكان من الطبيعي أن يعود الى الوراء قرنا أو قرنين ، بحثاعن الامكانيات الدرامية التي يمكن أن تنتجها مدارس أخرى ، وقد وجد هذه الامكانيات في كوميديا العادات ، وكانت امكانيات كثيرة . ان هذا اللون من الكوميديا يشبه كوميدياه هو في أنه لا يأبه كثيرا بالقصة المسرحية . بل يوجه أبلغ اهتمامه الى الشخصيات والعادات . كما أنه أكثر احتفالا بنقد الأخلاق والتصرفات منه بالمعقولية والمطابقة للواقع . وكوميديا العادات تشبه كوميديا شو أيضا في أنها زاخرة بالفكاهة الذكية والمبارزات اللفظية. وهي تعالج مشكلات الجنس والزواج والأخلاق علاجا قويا مفتوحا ، أن يكن داعرا وسوقيا في بعض الأحيان فلربما كان أفضل من العواطف المبالغ فيها حتى التقزز ، والتي كانت تزخر بها أغلب الكتابات المسرحية في القرنين الثامن والتاسع عشر .

لكل هذه الأسباب مال شو الى النظر الى كوميديا العادات نظرة أكثر عطفا وتقديرا من تلك التى نظر بها الى مسرحيات المدرسة الباريسية . والى جوار هذا فان شو كإن فى مستهل حياته الفنية أكثر تأثرا بمؤثرات نابعة من انجلترا القرنين السابع والثامن عشر ، منه بمؤثرات قرنه التاسع عشر . ولقد بدأ كتاباته متجها اتجاها واضحا الى ما سماه هو نفسه : «قرنى الثامن عشر بدأ كتاباته متجها اتجاها واضحا الى ما سماه هو نفسه : «قرنى الثامن عشر الايرلندى » (۱) ، يعنى بهذا ، أن ايرلندا التى عاش فيها صدر شبابه كانت لا تزال تعيش فى القرن الثامن عشر ، بينما القرن التاسع عشر كانقدانتصف وأربى ، وأنه قد تأثر بالجو الفنى والأدبى الذى كان يسود ايرلندا فى «تأخرها » هذا .

غير أن العلاقة بين كوميديا شو وكوميديا العادات لا تقتصر على مجرد التشابه. فقد يبدو أن شو أفاد من كوميديا العادات في ارساء أسس بعض مسرحياته ، كما استعار من هذه الكوميديا بعض المواقف والشخصيات التقليدية . ان بعض مسرحيات أواخر القرن السابع عشر كانت ترتكز في أساسها على معركة بين الجنسين تنتهى اما بالزواج أو المعاشرة الجنسية أو الزنا (۱) . ومسرحية جورج ايثيرج مثلا المسماه : « رجل الموضة » تتضمن معركة جنسية من هذا القبيل تدور بين زير نساء ذي فكاهة وذكاء ، اسمه دوريمانت ، وبين شابة ذات كبرياء ، وذكاء وفكاهة اسمها هاريت ، وهي بعد تامة الاتزان ، وتشبه من قريب بطلات شو . ان العراك بين البطلين وهي بعد تامة الاتزان ، وتشبه من قريب بطلات شو . ان العراك بين البطلين ينتهي بخطبة تؤذن بالزواج . وهذا هو الأساس الذي يستعيره شو لبعض مسرحياته ، وبيني فوقه مسرحيات مثل : « الانسان والسلاح » و « الانسان والسوبرمان » ، وهذه الأخيرة تقرب كثيرا من هذا الأساس .

ففى « الانسان والسوبرمان » يفيد شو من موقف تقليدى من مواقف كوميديا العادات ألا وهو ، التضييق الغرامى على أحد كارهى المرأة حتى يذعن ويجثو على قدميه (٢) . أما كاره المرأة فى مسرحية شو فهو جون تانر ، الذى ينهزم فى معركة غرامية تدور بينه وبين آن ، ويضطر الى الزواج منها ، رغم احتجاجاته المتعددة ومقاومته الشديدة . وثمة موقف تقليدى آخر يستغله شو فى مسرحية « زير النساء » ، وهو قيام المرأة بأعمال جريئة ، وهى مرتدية زى الرجال (٣) . وتمثل هذه الظاهرة فى مسرحية شو شابة اسمها سيليفيا كريفين ، تلبس ملابس قريبة من ملابس الرجال . انها تتحدث وتنصرف كالرجال ، بل ويعاملها الشاب تشارتريس كما لو كانت رجلا ، فتنتج عن هذا فكاهة لا بأس بها .

⁽١) نفس المصدر ٠

^{(4) (4) (7)}

The Relation of Molière to Restoration Comedy by John Wilcox, p. 14.

7

وهو العام الذي كتب فيه شو نقدا مسرحيا لمدرسة الفضائح(١) ».

في هذا النقد يقول شو ان هناك رائحة مريبة تفوح من « اجــرام » جوزیف وترفع لیدی تیزیل . ثم یضیف : « لو أردنا أن نجعل المسرحیة .. ملائمة لروح العصر لوجب أن نجعل تشارلز امرأة ، وجوزيف رجلا أخلاقيا مخلصا » . أما ليدى تيزيل فمن الواجب أن نكرهها على تحمل تبعاتها الأدبية . وهذا في الواقع هو ما يفعله شو نفسه في «الانسان والسو برمان». ان الماجن يصبح في هذه المسرحية أخلاقيا مخلصا ، وآن هويتفيلد ، التي هى نظير لليدى تيزيل في مسرحية شيريدان ، تواجه بالفعل تبعاتها الأدبية ، فتقرر أن تنتج السوبرمان للعالم ، وذلك بأن تكذب بلا خجل ، وتعازل وتناكمر على تانر ثم تهزمه في النهاية وتقبض عليه بين مخالبها . ويشرخ شو في مقدمة المسرحية هذه الظاهرة فيقول ان دون جوان قد أصبح في الواقع امرأة ، يمكن أن نسميها دونا جوانا (٢) . أي أن ظاهرة مطاردة الجنس الآخر ، الذي كانت تميز دون جوان القديم قد انتقلت الى المرأة الحديثة ، ممثلة في آن هو تفيلد . أما دون جوان الحديث فانه أصبح فيلسوفا فنانا ، يشاء سوء حظه أن تطارده المرأة الحديثة المتحررة .

تعتبر مسرحية « زير النساء » أكثر مسرحيات شيو قربا من روح وأسلوب كوميديا العادات المعروفة على عهد عودة الملكية . وهي الوحيدة بين مسرحيات الكاتب التي نجد فيها العراك بين الجنسين صريحا وسافرا ، وليس مفلسفا وموضوعا في خدمة غرض أسمى . وبعبارة أخرى نجد أن « زير النساء » هي مسرحية حب صريح ، تشغل فيها الشخصيات الرئيسية الثلاثة ، وهي تشارتريس وجريس وجوليا بالعلاقات الغرامية بين الجنسين

كذلك استعار شو من كوميديا العادات الاجتماعية شخصية رئيسية فيها ، هي شخصية الماجن زير النساء . غير أن هذه الشخصية عند شو ، رغم احتفاظها ببعض عناصرها الأصلية ، تختلف اختلافا كبيرا عن شخصية الماجن في كوميديا العادات . أن بها الفكاهة الذكية ، والشهامة ، والجاذبية والجنسية التي تتمتع بها في الأصل ، ولكنها مع هذا لا تقبل على المتعة الجنسية ذلك الاقبال النهم الذي نراه في مسرحيات كوميديا العادات. ان اللذة الجنسية لم تعد الشغل الشاغل للماجن في مسرح شو . وبالرغم من أنه — كنظيره في كوميديا العادات — يدخل في معارك غرامية تدور بين الجنسين ، إلا أن هذا يتم رغما عنه - انه واقع في قبضة القوة الحيوية التي تسلمه بدورها الى وكيلها الأول ، وهو المرأة . وبدلا من أن يجرى ماجن شو وراء النساء ، نجد أن هؤلاء هن اللواتي يجرين وراءه . وهذا بالطبع أشد انطباقا على جون تانر منه على باقي مجان شو ، غير أنه مع هذا ينطبق بطريقة أو بأخرى على المجان الأخر . ويرجع اهتمام شو بشخصية الماجن الاجتماعي » نجد أن تريفيوسس هو ماجن حديث ، لا يجد تعارضا بين ما يدعو اليه من اشتراكية ، وبين مغازلة كل من تعرض له من النساء . وتشارتريس في « زير النساء » هو أيضا ماجن حديث ، وان لم تكن له اشتراكية تريفيوسيس . انه ، كما سوف يوضيح التحليل التفصيلي لشخصيته الذي سنجريه حالا ، أقرب الى مجان كوميديا العادات ، منه الى تريفيوسيس أو تانر .

ويبدو أن تحول شو الى ذلك الطراز من المجان الذى يمثله كل من تريفيوسيس وتانر قد تم ما بين عام ١٨٩٣ ، وهو تاريخ نشر مجلد: « ثلاث مسرحيات كريهة » ، الذي يحتوى مسرحية « زير النساء » وعام ١٨٩٦

⁽١) مسرحية شيردان ٠

۲) صفحة ۲۲ •

دون سواها ، وبأثر هذه العلاقات في المجتمع . وهذا ، طبعا ، هو الاهتمام الرئيسي في كوميديا العادات . لهذا ، لايدهشنا قط أن نجد شو يردد هنا بعض الأحاسيس والأفكار والعبارات الذكية التي وردت في مسرحيات كتاب عودة الملكية . وهذه بعض أمثلة من هذه العبارات : هذا كريفين ، والد جوليا ، احدى صديقات تشارتريس ينصح هذا الأخير بأن يقتصر على صاحبة واحدة فقط في المرة الواحدة . يقول كريفين لصديقه : « ليس لك عندي ، أيها الفتي ، الا نصيحة من الدقة القديمة وهي أنه من الخير لك أن تنتهي من المرأة القديمة قبل أن تبدأ مع الجديدة » (١) . ان هذه الغبارة ، الي جوار أنها تتلاعب بالألفاظ حتى يستطيع المؤلف أن يضحكنا على المرأة القديمة والمرأة الجديدة ، ربما تكون صدى لعبارة ذكية مألوفة من عبارات كوميديا عودة الملكية . هذه هي العبارة كما ترد في مسرحية وتشرلي المسماه « الزوجة الريفية » :

هورن : ان ما يلى فى اللذة بهجة التعرف الى عشيقة جديدة ، هو لذة التخلص من العشيقة القديمة (٢) .

ثم ان هناك الموقف الخالى من الايمان الذى تقفه المسرحية من الزواج والاخلاص الزوجى . ففى « زير النساء » تسأل جريس صديقها تشارتريس: هل نسيت اننى أرملة ? أتظن اننى تزوجت ترانفيلد من أجل ماله ? » .

ويجيبها تشارتريس قائلا: «وكيف لى أن أعرف ? ثم انه من المكن أن تكونى تزوجتيه لا لأنك أحببته ، بل لأنك لم تحبى أحدا آخر . وعندما يكون المرء شابا ، نراه يتزوج لمجرد الفضول ، لكى يعرف ما هو الزواج

بالضبط ». ويجيء رد جريس على هذا التقييم الهادى، للزواج مطابقا لروح عودة الملكية وتصرفاتها:

ما دمت قد أثرت الموضوع فسأقول لك الحقيقة . انني لم أحب ترانفيلد قط ، ولو اننى لم أكتشف هذا الا بعد أن وقعت في غرامك . على اننى كنت أشعر نحوه بالود لأنه كان يحبنى . ان حبه هذا كان يظهر أحسن ما فيه من طباع ، الى درجة اننى تمنيت لو وقعت أنا نفسى في غرام أحد من الناس . والآن ، وقد وقعت في غرامك ، آمل أن تشعر نحوى بنفس الود الذي كنت أشعر به لترانفيلد(۱) » .

هذا الموقف ، في جوهره ، هو نفس الموقف الذي كانت المرأة المتأنقة تجد نفسها فيه في أواخر القرن السابع عشر في انجلترا ؛ تحب شابا حتى الجنون ، وتسمح ، في كرم ، لشاب آخر بأن يحبها ، انه على كل حال نفس الموقف الذي تجد فيه مسيز لقيت نفسها في مسرحية اشيريج : « رجل الموضة » . ان دوريمانت ، وهو محب سابق هجرها ومضى ، يأتي ليلوم مسيز لقيت لأنها تسمح لبعض المغفلين من المعجبين بأن يظهروا لها الود . هنا تدافع مسيز لقيت عن هؤلاء المعجبين قائلة :

« هؤلاء المعجبون ، مهما احتقرتهم ، لهم صفات طيبة .. أولا هم يعجبون بنا فعلا ، بينما أنتم - معشر المحين - انما تتملقو ننا تملقا طيبا ، على أسعد الفروض .. ثم انهم نشطون في اعجابهم ، يا سميدي ، دائما يعرضون علينا الخدمات ، وأبدا ينتظرون منا الاشارة »(٢) .

⁽١) الفصل الثاني ٠

⁽٢) الفصل الأول و المنظر الأول و

⁽١) الفصل الأول و

⁽٢) الفصل الخامس • المنظر الأول •

ثم يعترف تشارتريس لصديقته جريس ، فيما يلى (١) المشهد الذى وقفنا عنده منذ قليل ، بأنه يريد أن يتزوجها ، ليتخلص من العشيقة القديمة. وحين تخبره جريس بأنه لا مناص من أن يفترقا (٢) يقول لها في وثوق بالنفس: «لا ، أبدا . عليك أن تتزوجي شخصا آخر ، ثم آني أنا وأتخذك عشيقة » . وفي « رجل الموضة » يوضح دوريمانت لمسيز لڤيت أن مثل هذه العلاقة كان من المكن أن تقوم بينهما لو أنها أبدت من الحكمة أكثر مما أظهرت . لقد كان يأمل أن يتزوج من وارثة غنية ، ولكن ظهور مسيز لڤيت المفاجىء أفسد خطته ، وقلبها رأسا على عقب . يقول :

دوريمانت

لو أننى طاوعتك لتخليت عن مصالحى فى الزواج وتفرغت للحب. ولو أنك كنت امرأة عَاقلة ، لاستطعت الاحتفاظ بالاثنين ، ولصرت رجلا سعمدا (٣).

* * *

والشخصيات الرئيسية في « زير النساء » لها نظراء في « رجل الموضة » السيدة المشتعلة العاطفة والمحبة المهجورة جوليا ، تشبه الى حد ما مسين لاقيت . كلا المرأتين مدلهة بغرام رجلها ، وكلتاهما تحاول بكل ما تستطيع من وسائل أن تجتذب حبيبها اليها من جديد . وتتمتع جريس ببعض الاتزان والتصميم والحب الهادىء الذي يميز هاريت في « رجل الموضة » . أما تشارتريس فهو يشارك الماجن التقليدي في اقباله الشديد على النساء ، وفي غرامياته العديدة ، وفي قسوة فؤاده . وهذه كلها صفات نجدها في دوريمانت .

(١) الفصل الأول • (٢) الفصل الثاني •

(٣) الفصل الخامس • المنظر الثاني •

على ان من المهم ان نلاحظ ان التشابه بين هذه الشخصيات انما يرجع الى أنها كلها شخصيات تقليدية . فليس هناك محاولة مقصودة من جانب شو لمحاكاة شخصيات « رجل الموضة » . كل ما هنالك أنه يستعين بتراث كوميديا العادات بصفة عامة ، على خلق شخصياته وأفكاره وتكوين البناء الدرامي لمسرحيته . والواقع ان الفصل في هذه المسألة - مسألة ما اذا كان شو ينقل مباشرة عن كوميديا العادات ، أم يتمثل تراثها بصفة عامة ---تثير مسألة أخرى طريفة . ذلك أن شو في « زير النساء » قد مسرح تجربة شخصية (١) مرت به هو نفسه ، مع ممثلة اسمها فلورنس فار وسيدة اسمها جيني پاتيروسون ، اوقفتاه – فيما بينهما – نفس الموقف الذي يقفه تشارتريس في المسرحية . ولكن شو ، بوصفة كاتبا مسرحيا كان عليه أن يترجم تجربته الشخصية الى شكل فني معترف به . وقد أدت به المحاولة الى كوميديا العادات ، وهـ ذا الشكل الفنى بدوره أثر على المضمون. وهكذا نجد أن تشارتريس يقرب في هذه المسرحية من الماجن التقليدي بطريقة لا يمكن ان يكون شو قد خبرها في تلك المرحلة بالذات من حياته ، كما أنها تتعدى كثيرا ما يبلغه المجان في غير « زير النساء » من مسرحيات

وعنصر المؤامرة ، وهو عنصر آخر في كوميديا عودة الملكية ، يستخدمه شو هو الآخر في « زير النساء » . والنتيجة التكنيكية لهذا الاستخدام هي أن شو يلجأ الى حيلة فنية قديمة تقضى بتقسيم المسرح قسمين بكل قسم منها فئة من الممثلين ، أحداهما تمثل أحداث المسرحية ، والأخرى ترقب ما يجرى وتعلق عليه . وهذه الحيلة معروفة في كوميديا عودة الملكية ولكنها في الواقع تمعن في القدم حتى تصل الى العهد الاليزابيشي . ولهدا

هذه الكوميديا في صورتها النهائية تختلف عن كوميديا العادات في روحها واهدافها . ذلك أننا لا نجد في مسرحيات شو ، باستثناء « زير النساء » شيئا من التحلل الخلقي والاهتمام المريض بالجنس ، الذي يبديه كتاب عودة الملكية . ثم أنه ليس في كتابات هؤلاء المسرحيين شيء من الروح الثوري والنظرة العالمية التي توجه مسرحيات شو .

ومع هذا ، فاننا اذ نقرأ هذين اللونين من الكوميديا جنبا الى جنب ، تسجل عقولنا صلة ايجابية واضحة . هذه الصلة هى نبرة التربية الاجتماعية الراقية ، والتفوق الذهنى التى يرددها الحوار فى كوميديا شو . وهذه النبرة الاجتماعية والذهنية تجد الاداة المعبرة عنها فى الفكاهة الذكية ، النبرة الاجتماعية والذهنية تجد الاداة المعبرة عنها فى الفكاهة الذكية ، «وهى فكاهة تماثل فى رقتها ورشاقتها ما نجده فى كونجريف ، ونحن اذ تتأملها نشعر اننا بازاء كوميديات قد صبت فى نفس القالب الذى صبت فيه مسرحيات عودة الملكية ، » (۱) وذلك كما يقول بروفيسور نيكول ، فى وصف فكاهة شو الذكية .

وفى عديد من المناسبات ، نجد أن شو يحقق توازنا واضحا بين رغبته فى الأصلاح وميله الى الضحك . وهو فى الأعمال التى تتمتع بهذا الاتزان المفيد أقرب الى كوميديا العادات ، منه الى كوميديا جونسون القائمة على الأمزجة الغالبة .

فهن الواجب اعتبارها تقليدا مسرحيا عاما ، أما سبب اعتبارها مؤثرا من مؤثرات كوميديا العادات على فن شو فيرجع الى عديد الروابط التي تربط بين « زير النساء » وهذا اللون من الكوميديا ، كما يرجع الى أن شو نفسه قد صرح بأن كوميديا العادات هي بالذات القالب الذي صب فيه كثيرا من مسرحياته ، وخاصة المسرحيات الأولى منها .

أما الحادثة التي تستخدم في تجسيدها هذه الحيلة الفنية فنجدها في الفصل الثاني ، هذا تشارتريس يقرر كي يتخلص من عشيقته الأولى چوليا، أن شير غيرتها ، أنه يوحي اليها بأن جريس ، منافستها في حبه ، قد قررت أن تخلب لب دكتور بارامور ، الذي تبدى جوليا بعض الاهتمام به . ولكي ينقذ شو هذا المنظر على المسرح ، يضع المؤلف كلا من جريس و دكتور بارامور في فجوة بالحائط ، في الوسط — يسار ، ويمنحها فرصة الحديث بارامور في فجوة بالحائط ، في الوسط — يسار ، ويمنحها فرصة الحديث عن قرب . ومن جهة أخرى يقف تشارتريس وجوليا يرقبانهما ، ويعلقان على مسلكيهما وذلك من الوسط — يمين . ثم تعرض فرصة لحديث جانبي يين كل من تشارتريس وچوليا ، حين تعكر هذه الأخيرة صفو المتحدثين في الحائب الأيمن ، فيضطر تشارتريس الى أن يوضح لهما النتائج الخطيرة التي قد تترتب على فعلنها هذه .

وتوجد من المنظر المقسم والحديث الجانبي أمثلة أخرى في هـــده المسرحية ، وهذا يوضح الى أى مدى كان شو في « زير النساء » واقعا تحت تأثير كوميديا ما قبل القرن التاسع عشر عامة ، وكوميديا أواخر القرن السابع عشر بصفة خاصة .

* * *

ساهمت كوميديا عودة الملكية في تشكيل وتلوين كوميديا شو ، ولكن

tête-à-tête (1)

A History of Late Nineteenth Century Drama, Vol. I. p. 199.

استغللت بطريقتي الخاصة ، ذلك الكنز من المواد الدرامية ، الذي كنت أنت أول من فتحه أمام كتاب الدراما المحدثين » (١) .

اذا لم يكن شو قد قرأ « سلطان الظلام » قبل كتابة مسرحيته «تلميذ الشيطان » ، فمن الصعب أن نجد ما يدعم دعواه بأنه تأثر بتولستوى في كتابه : « بلانكو پوزنيت » . على أنه ربما يكون قد قرأها فعلاً قبل كتابة المسرحية المذكورة ، لأن سلطان الظلام (١٨٨٦) قد سبقت « تلميل الشيطان » بحوالي أحد عشر عاما . ومع كل هذا فمن الواجب أن نذكر ما قاله شو نفسه عن « تلميذ الشيطان » : « ليس ثم مسرحية كان لا مفو من كتابتها في أواخر القرن التاسع عشر مثل « تلميذ الشيطان » . أن العصر كان مليئًا بكل ماجاء فيها » (٢) . ومن المعروف أن هذه المسرحية تشارك « بلانكو پوزنيت » موضوعها ، وهو تعايش الخير والشر ، وانطلاق الخير من الشر أخيرا ، بفضل قوة غامضة ما . ان بطلى المسرحيتين يمران بلحظات غريبة ، حافلة بالمعنى ، يشعران فيها بوجود تلك القوة الغامضة . وهنا يحدث لكل منهما تحول مفاجىء ، واذا بهما يصدعان بما تأمرهما به هذه القوة ، رغم المقاومة التي يبديانها . وحينما يقدم ددجون عنق لحبل الجلاد ، ليشنقه عوضا عن اندرسون ، وعندما يعطى بلانكو الحصان الذي سرقه ، للمرأة التي كان ابنها مريضا الى حد الخطر ، كي ينقذ الابن من الموت ، وان كان يعرض نفسه بهذا لخطر الموت شنقا ، عندما يفعل البطلان هذا، فهما انما يطيعان أمر تلك القوة العامضة. أن كلا منهما شخصية شريرة ، بالمقاييس التقليدية . كلاهما يعارض الدين السماوي ويسخر منه . وكلاهما يشرب ، ويقامر ، ويخالط الأشرار من الرجال ،

الفضلالتادس

كانتان من روسيا

فی عام ۱۹۰۹ أبدی تولستوی اهتماما بأحدی قصص مسرحیات شو ، وهي المسماه : « انكشاف بلانكو پوزنيت » . كانت المسرحية قد لخصت له ، ولم يكن قد قرأها بالفعل . ولما سمع شو باهتمام تولستوى بالمسرحية من ایلمر مود ، کاتب سیرة تولستوی ، أرسل الی الکاتب الروسی الکبیر نسخة منها ، مع خطاب عبر فيه عن الدين الذي يحس أنه مدين به نحـو تولستوى ، فقد سار على نهجه في فكرة المسرحية وفي تنفيذها ثم أضاف شو قائلا: « انها ذلك النوع من المسرحيات الذي تجيد أنت كتابته الى درجة فائقة . ولست أذكر في طول الدراما وعرضها مشهدا فتنني بأكثر مما فتننى الجندى العجوز فى « سلطان الظلام » . وكان مما أثار انتباهى فى تلك المسرحية شعورى بأن عظات الوالد لابنه ، رغم أنها على حق ، لا يمكن أن تكون ذات غناء – بل انها لا مفر من أن تغضب الولد ، وتحرمه من البقية الباقية من احترامه لنفسه . غير ان مالم يستطع الوالد أن يفعله ، فعله ذلك الجندي الوغد العجوز ، كأنما صوت الله كان ينطق بلسانه . وفي رأيي أن المشهد الذي يتمرغ فيه السكيران (الجندي ونيكيتا) في القش ، فيرفع الجندي الوغد روح زميله الشاب فوق ماتحس من جبن وماتعاني من أنانية ، له أثر مركز فعال لا يستطيع أي مشهد روماتني أن يصل اليه على الاطلاق ، وفي مسرحيتي : «بلانكو پوزنيت »

Aylmer Maude, Leo Tolstoy, p. 299.

⁽٢) مقدمة المسرحية • ص ١٧ من طبعة بينجوين

والنساء الفاسدات. غير ان كلا منهما طيب فى أعمق أعماقه. وهذه الطيبة تطفو على السطح حينما يقلعان عما يسميه بلانكو « اللعبة العفنة » ، ويلعبان « اللعبة الأخرى » . أى عندما يقلعان عن أفعالهما السابقة على لحظة الالهام هذه ، ويتبعان طريقا آخر مغايرا ، يصفه بلانكو قائلا: « انه قد يكون طريقا سخيفا ، ولكنه ليس عفنا ... وأنا حين اتبعته لمت نفسى على حماقتى ، ولكنى ، مع هذا ، لم أعد أشعر بأنى عفن » (١) .

وفى تفسير شو لمسرحية « سلطان الظلام » نجد أن نيكيتا ، العامل الزراعي الوسيم ، الذي يصبح بفضل جرائمه وخداعه ، الآمر الناهي في بيت سيده السابق ، بعد أن قتل هذا السيد وتزوج من أرملته الشابة _ هذا العامل الزراعي نجد أن شو يعتبره مقابلاً لريتشب ارد وبلانكو . ان هذه المقارنة تستند الى أساس ما . ذلك أن ، نيكيتا ، مثله في هذا مشل شخصيتي شو ، يتحول من حياة الجريمة الى حياة الندم والتفكير . وهذا التحول - يبدُّو على السطح - مفاجئًا ، وفي المشهد الذي يشير اليه شو في خطابه ، يجد — نيكيتا نفسه ، بعد أن أعياه السكر ، وبعد أن وقع في براثن أزمة نفسية حادة وجها لوجبه مع أجيره الزراعي ، الجندي السابق متريش ، وكان هو الآخر قد سكر سكرا بينا . غير ان الجندي مرتاح النفس ، مع هذا . انه يتمتع بسلام روحي لا يملكه الا من تصالح من زمن بعيد مع نفست ومع الكون . أذ ذاك ينصح ميتريش سيده بألا يَخَافُ النَّاسُ وَيَقُولُ فَي هَـذاً: « لماذا يأبه بهم المرء – وهم ليسوا الا حثالة ! ... قال لي أحد القساوسة ذات يوم ان الشيطان هـو أكبر المتشدقين ! ... » وأضاف : « ما أن يأخذ المرء في التشدق ، حتى يملكه الخوف ، وما أن تخاف الناس ، حتى يطبق عليك أبليس ذو الحوافر ، ٠ ٤٥٥ ص ٥٥٥ ٠

ويدفع بك الى حيث يريد! » ولكنى لا أخاف الناس. أنا آمن مطمئن! اننى أستطيع أن أبصق على لحية الشيطان ، وعلى الخنزيرة أمه! انه لا يستطيع أن يؤذينى بشيء! فهاك ، اذن ، اجعل هذا فى بالك! » (١).

اذ ذاك يدرك نيكيتا على الفور سبب آلامه النفسية المبرحة . ان سببها هو كبره الروحى . وهذا بدوره يرجع الى ضعفه أمام الناس ، لقد ارتكب جرائم فظيعة ، ندم عليها ندما حقيقيا . غير انه لما كان يخاف الناس أكثر مما يخاف الله ، فهو لا يستطيع أن يعترف بهذه الجرائم ، فيتصالح بهذا مع خالقه . أما وقد وعاه الجندى السكير بكل هذا ، فانه يقرر أن يعترف ومن هذه اللحظة فصاعدا يصبح نيكيتا شخصا آخر .

على ان هذا التحول — كما قلنا سابقا ، لا يأتى فجاة . ان صراعا روحيا طويلا يدور فى نفس نيكيتا بين الخير والشر . فمن جهة يقف كبره وطمعه ، ومن جهة أخرى طيبته الجوهرية ، التى كانت تشجعه عليها عظات لا تهن ولا تنقطع ، يلقيها عليه أبوه التقى . على ان انتصار قوات الخير لا يتم فجأة وانما تدريجيا ، ويستغرق وقتا طويلا وهسندا هو الفارق الجوهرى بين التحول فى نظر كل من تولستوى وشو . ان تحول تولستوى واقعى ومقنع فى نفس الوقت ، وهسو لهذا درامى بالمعنى الصحيح . وحينما حاول شو ، فى خطابه لتولستوى أن يفسر تحول نيكيتا بطريقته الخاصة ، أى على انه تحول مفاجىء ، وأنكر في هذا السبيل ضرورة عظات الأب التقى أو جدواها ، لم يتردد تولستوى فى أن يصحح خطأه ، فرد عليه قائلا : « انك تقرر أن الدعوة الى الحق لا تترك فى خطأه ، فرد عليه قائلا : « انك تقرر أن الدعوة الى الحق لا تترك فى الناس عادة الا أثرا قليلا ، وإن الشباب ينظرون الى كل ماهو مضاد للحق

⁽۱) المسرحية • الفصل الخامس • صفحتا ١١١ ـ ١١٢ من طبعة Aylmer Maude ، الترجمة الانجليزية بقلم

على أنه شيء حميد . وهذا صحيح . على ان هذا ليس معناه ان هذه الدعوة لا ضرورة لها . أن سبب انصراف الناس عنها هو أن من يقومون بالدعوة لا يأخذون أنفسهم بمبادئها ، أي ان هذا السبب هو النفاق»(١). ومصداقا لهذا نجد أن والد نيكيتا لا يعاني نفاقا ما . أنه بعيش المباديء التي يدعو لها. وهو لهذا السبب يترك أثرا عميقا في ابنه ، وتثبت الحوادث ان الوالد هو واحد من العوامل الفاصلة في تحول الابن الى طريق النجاة. والواقع أن تولستوى نفسه لم يكن يؤمن بالتحول المفاجيء. لقد كتب في عام ١٨٧٦ الى صديقته الكو تنيسة الكسندرا قائلا: « أسعدني أن أعرف رأيك ... الذي تذهبين فيه الى أن التحول الى الايمان نادرا ما يحدث فجأة ، وانما يملأ الألم والعناء طريقه . سعدت لأنني أنا نفسي مررت بأزمة روحية طويلة ومؤلمة ... إن النظرية التي تقول إن هدى الله يهبط على المرء وهو جالس في أحد النوادي الانجليزية أو في اجتماع للمضاربين ، قد كانت في نظري دائما ، ليست سخيفة وحسب ، بل غير أخلاقية

ان هذا التصويح من جانب تولستوى ، الى جوار اعتراضه على تفسير شو « لسلطان الظلام » يسس مسرحية « بلانكو پوزنيت » فى أساسها . ذلك ان هدى الله يهبط على بلانكو وهو يهرب بحصان سرقه من احدى القسرى .

ثم أن الآله الذي يتجه اليه أخيرا بطل تولستوى يختلف اختلافا بينا عن الآله الذي يهرع اليه بطل شو. ولا يغيب هدذا الاختلاف عن تولستوى ، فتراه يقول لشو في جزء آخر من الخطاب الذي سبقت

الاشارة اليه: « لست ... أستطيع أن أوافق على ما تسميه دينك . انك تدخل في جدال حول شيء لا يؤمن به رجل مفكر واحد في عصرنا هذا ، ولا يستطيع أن يؤمن به — أعنى الها خالقا ، ومع هذا فانت نفسك تبدو مقتنعا بوجود اله له أهداف محمدة مفهومة لديك » (١) . ولم يكن تولستوى يؤمن باله كهذا . فقد قال ذات مرة لايلمرمود : « هناك الهان . الأله الذي يؤمن به الناس عادة ، وهو اله مفروض عليه أن يعينهم (أحيانا بطرق مهذبة ، ربما بأن يمنحهم الطمأنينة فقط). هذا الآله لا وجودله عندى . أما الآله الذي ينساه الناس — الآله الذي علينا جميعا أن نخدمه ، فهو ونعيها » (٢) . هذا الآله هو « تقديس لروح الجماعة ، أو الوعى الجماعى للانسانية كلها — اله لا شخصية محددة له ، بل هو كتلة هلامية ، يربط بينها ما يسميه تولستوى الحب » (٢) .

اما القوة التي تقودنا الى هذا الحب فهى صدورة الضمير . وما على البشر الا أن يستمعوا الى هذا الصوت ، ويفعلون ما يأمرهم به (٤) .

ومع ان شو ، مثل تولستوى ، لا يؤمن باله له شخصية محدودة ، الا أن نظرته لهذا الاله تختلف اختلافا كبيرا من نظرة تولستوى لالهه . ان اله شو غير كامل ، وهو يحاول دائما أن يكمل نفسه . أما تولستوى ، فان الهه تراجعي ، ان صح هدذا التعبير ، والايمان به يستدعى أن نعود القهقرى الى ماهو أبعد كثيرا مما أراد روسو ... الى مستوى من الوعى

⁽۱) هندرسون و ص ۵۳۱ و

Janko Lavrin, Tolstoy, An Apprecch p. 94. (1)

⁽۱) هندرسون و ص ۱۳۹ و

⁽۲) سبق ذكر الصدر · ص ۲۹۳ ·

⁽٣) چانکو لاڤرين ٠ سبق ذکره ، ص ٩٨ ٠

⁽٤) نفس المصدر السابق • ص ١٠١ •

لا يمكن أن يوجد معه أي تاريخ أو حضارة ... ان البشر لن يذوقوا طعم البركة الحق الا اذا اتخذوا أقصر الطرق الى حالة اجتماعية يضحى فيها بالأفراد في سبيل مجموع لا شكل له ولا قوام ، بحيث يكون الحب « المسيحى » القائم على انكار الشخصية شيئا طبيعيا في هذه المجتمع (١). على أن هناك نقط التقاء أخرى بين أعمال تولستوى المسرحية وأعمال شو . ففي مقال نشرته « لندن ميركيوري » في عدد مايو ١٩٢١ ، يصف شو مسرحية تولستوي المعروفة باسم: « ثمار الاستنارة » بقوله: انها تسبق مسرحية جرانقيل باركر المسماه: « تزويج آن ليت » بوقت طويل ، كما تسبق مسرحيات تشيخوف في كونها أول بيوت القلوب المحطمة وأكثرها تدميراً . فهو اذن يربط بين مسرحية تولستوي وبين مسرحيته : « بيت القلوب المحطمة » ، ويعني ضمنا ان هناك أوجه تشابه بين العملين. وهنا نذكر ان العنوان الفرعي لمسرحية شو هو : « فانتازيا على الطريقة الروسية ذات موضوع الجليزي ». وفي مقدمة المسرحية ، يربط شو بين مسرحيته ومسرحية تواستوى وروائع تشيخوف الأربع. فشو اذا لا ينظر الى العلاقة بين مسرحيته وبين مسرحيات الكاتبين الروسيين على انها علاقة عارضة . بل يبدو انه كان يرى في هذا العلاقة شيئا يستأهل البحث

ان « ثمار الاستنارة » ينطبق عليها بكل تأكيد وصف شو لمسرحية « بيت القلوب المحطمة » بأنها « أوروبا المثقفة ، ذات الفراغ ، التي كانت تعيش قبل الحرب » . ان بيت ليونيد فيدوريتش في موسكو ان هو الا واحد من البيوت الأوربية التي يقضي سكانها أوقاتهم في تفاهات طارفة وحديث فارغ مسل ، غير واعين اطلاقا بالعاصفة التي تتجمع من حولهم .

وبالرغم من الفكاهة اللطيفة والروح المرحة التي تقدمها المسرحية ، فان لها مغزى جديا ، يتعلق بعشكلة الفلاحين ، التي كانت واحدا من العوامل المؤدية الى الثورة . وبهذا الوصف ، يمكن أن نعتبر « ثمار الاستنارة » مشابهة ، بصفة عامة ، لمسرحية « بيت القلوب المحطمة » ، أى أنها مسرحية تجمع بين الفكاهة والجد ، وتقوم بهجوم بعرض الجبهة على طبقة بأكملها، وحضارة بأسرها . على ان الاختلاف بين المسرحيتين انما يتضح حينما نناقش الروح التي تصدر عنها كل منهما .

فرغما عن نعمة الابتئاس التي تتردد في مسرحية تولستوي ، نجدها في آخر الأمر ، مسرحية مرحة . حتى الفلاحـون في المسرحيـة ، وهم الذين يمثلون فيها الجانب الجاد ، نرى المؤلف يصورهم فى مزاج من الجد والهزل ، ويستغل الجانب الريفي المضحك فيهم لكي يدخل على مسرحيته بعض الفكاهة . وبالفعل يصبح هؤلاء الريفيون مصدرا واضحا للكوميديا في المسرحية . ومن جهة أخرى ، نجد أن الهجوم على الطبقة المترفة ذات الفراغ لا هو بالشرير ولا بالغاضب. على العكس ، نجده لطيفا ، طيب الطبقة التي يصورها ، وحين يضيف الى هذا أن المؤلف الروسي يعلم أن « فقداننا التام للشجاعة ، واتجاهنا الى كل ماهو هباء ، في جو غرف الاستقبال المبالغ في تدفئتها ، انما يسلم العالم الى سلطان الجهلة ، ونشاط الفور أنه يفرض علينا ما يراه هو تفسيرا للمسرحية ، دون أن يكون لهذا التفسير سند ما . يروى ايلمر مود أن تولستوى كتب : «ثمار الاستنارة» كى تمثلها أسرته وأصدقاؤها (٢).

⁽١) لافرين ٠ ص ١٠١ ٠

⁽١) مقدمة مسرحية : « بيت القلوب المحطمة ، • ص ٣ •

Preface to the Plays of Tolstoy, p. 10.

ويحكى سيمونز كيف أن تولستوى كان يذهب ليشهد تجارب التمثيل فيضحك حتى تسيل الدموع من عينيه ، حين يرى الأجزاء المضحكة في مسرحيته وقد أجيد تمثيلها (١) . ان هذا موقف مختلف تماما من موقف شو من مسرحيته ، فقد كتبها هذا تحت ضغط أزمة كبرى ، وبهدف أن تكون المسرحية حلا لهذه الأزمة .

على أن ما يمكن أن يقال ان شو قد استعاره من « ثمار الاستنارة » انما هو الهجوم عن طريق الاتهام الجماعى . هنا يلتقى الكاتبان . فبالرغم من أن « بيت القلوب المحطمة » هي أقرب الى « بستان الكرز » لتشيخوف منها الى « ثمار الاستنارة » ، فانه فيما يخص الهجوم على الطبقة المترفة ذات الفراغ ، نجد أن شو وتولستوى يطآن أرضا مشتركة . ان مثل هذا الهجوم موجود في مسرحية تشيخوف ، ولكنه ضمنى ، وشاعرى الاتجاه ، أي أنه غير مباشر . أما في كل من تولستوى وشو فهو مباشر وتعليمى . وانا لنجد أمثلة منه في مسرحية تولستوى في النقد الذي يوجهه كل من طباخة الخدم ، وثانيا ، وثيودور ايفانش . اما في « بيت القلوب للحطمة » فالمسرحية كلها تفيض به .

غير ان مسرحية شو تستعير شيئا آخر من «سلطان الظلام». ففي هذه المسرحية الأخيرة ، نجد شخصية فريدة يمثلها أكيم ، الفلاح العجوز الغريب الأطوار ، الذي يجعل همه أن يقول الحقيقة ويقف الى جانبها ، ويحض غيره على أن يفعل المثل . وفي هذه المسرحية أيضا نجد شخصية الجندي السابق ميتريش ، الذي يصل الى الحقيقة ، رغم ادمانه الخمر ، ويوصلها الى غيره ، وبالأخص سيده المعذب نيكيتا . فلو أدخلنا في الاعتبار حماس شو لمشهد العودة للايمان الذي يدور بين ميتريش وبين نيكيتا ، لم

Ernest J. Simons, Leo Tolstoy, p. 482. (1)

نحد اننا نشتط كثيرا اذا قلنا أن شو قد جمع - فيما يبدو - بين شخصيتي أكيم ، الفلاح العجوز الصادق ، وبين ميتريش الوغد السكير ، الذي لا يمنعه ادمانه من أن يصل الى الحقيقة ، وذلك في شخصية شوتوفر. وعلى كل حال ، فإن شوتوفر له نفس غرابة الأطوار ، ونفس الادمان ، كما انه وصل الى قدر كبير من الحقيقة . وهو أيضا ، مثل الجندى السابق ، قد كان وغدا يوما ما . وهنا قد يكون من المجدى أن نضف أن وأحدا من الاهتمامات الشديدة التي كانت لتولستوي كانت تنصرف الى الشراب ، الذي كان يشعر بازائه بمن اج من الانجذاب والكراهية . لقد كان يعتقد أن السمكر يخلع على من هم عاطلين من الرواء في حالة الصحو، أصالة وفكاهة ذكية وجمالًا في التفكير، وثراء في العبارة . وكان يقول : عندما يحدث هــذا أجدني على استعداد للتغني بالشراب (۱) . وينبئنا جوركي بأن تولستوي كان بشعر بانجذاب كسير نحو السكيرين (٢٠) . ثم انه خصص مسرحية كاملة من مسرحياته واسمها : « سبب الشر كله » ، لفضح الآثار السيئة للخمر .

وفى هذه المسرحية يتعاطى السكير البراندى ، ويصوره لنا تولستوى تصويرا عطوفا . وهنا نذكر ان شوتوفر يهرع ، بين الحين والحين ، الى شرب البراندى ، فى محاولة منه للوصول الى الدرجة السابعة من درجات التركيز . وعلى الجملة ، نلاحظ ان شو توفر يبدو ويتصرف كواحد من سكيرى تولستوى ، الذين نشعر نحوهم بالعطف . وهذا لا يخرج من الاعتبار العوامل الأخرى التى دخلت فى تركيب هذه الشخصية ، والتى سبق لنا أن درسناها فى فصل سابق .

ويفيد شو في عديد من مسرحياته من فكرة رئيسية من أفكار (١) ، (١) ، (٢) لام ٠ سبق ذكره ٠ ص ١٨٨٠

تولستوى ، وهى تعايش الخير والشر فى شخصية واحدة . ويجد لام لمسة من لمسات تولستوى فى شخصية ديوبيدات ، فى مسرحية « مآزق طبيب »، وهم يصف هذه الشخصية بقوله : « انها — أساسا — شخصية بريئة ، ولها قلب طفل » (۱) ، وهناك تحوير لهذه الفكرة ، فكرة تزامل الخير والشر فى الانسان فى فكرة تزامل السامى والسخيف من الأشياء فى نفس فرد واحد . وهذه فكرة موجودة أيضا فى كتابات تولستوى . ويستغلها فرد واحد . وهذه فكرة موجودة أيضا فى كتابات تولستوى . ويستغلها شو فى رسمه لشخصية اندروكليس ، الذى يصفه لام بقوله : « ان شو يجعله ليس مجرد شهيد مسيحى ، بل بطلا من أبطال تولستوى أيضا — شخصية تشبه أكيم فى «سلطان الظلام» (۲) .

* * *

على أن شو يجعل دينه لتولستوى دينا مشروطا . فهو يقول انه ، فى خلقه لشخصية بلانكوپورنيت قد تأثر بتولستوى على طريقته الخاصة . وهى طريقة اعترض عليها الكاتب الروسى اعتراضا شديدا . ففى خطاب (٣) أرسله الى شو ، وعلق فيه على «الانسان والسو برمان» ، حاسب تولستوى زميله حسابا عسيرا ، لأنه غير جاد بدرجة كافية ، ولأنه يعالج بطريقة فكاهية مسائل جليلة الشأن مثل هدف الحياة البشرية ، والشر الذى يواجه الانسان ، ولأنه قد دفع جانبا بفلسفته جميعا وآرائه فى الدين الى فاصل درامى بين فصول مسرحيته ، والى ملحق بهذه المسرحية ، ولأنه قد أساء أكثر مما أحسن بجعل أمثال هذه القضايا الرفيعة الشأن موضوعا لهجاء فكاهى . ولقد رد شو على هذا الاعتراض الأخير بقوله : « تقول ان

طريستى فى العلاج ... لم تكن جادة بالقدر الكافى — واننى جعلت الناس يضحكون فى أكثر اللحظات جدية . فلم لا ? لماذا نبعد الضحك والفكاهة عن أمثال هذه الموضوعات ? لنفرض ان الله قد قصد الى الدعابة من وراء خلق العالم ، أفيدفعك هذا الى أن تتقاعس عن العمل كى تصبح هذه الدعابة طيبة ، بدلا من أن تكون سخيفة ؟ » (١) .

ولقد تقبل تولستوى هذه العبارة قبولا سيئا ، ذلك ان الرجل الذي كان الدين بالنسبة له عذابا وهما استمرا طيلة حياته ، لم يكن ليرضى عن الدخول في جدال يصور الدين على أنه دعاية — طيبة كانت أم سيئة . لهذا اعتبر تولستوى عبارات شو اهانة ، ورد عليه مكررا ماسبق أن قاله بشأن عدم تناسب خفة التناول مع الموضوعات الجادة . ثم أضاف : « سأكون صريحا معك فأقول اننى تألمت للعبارات الختامية في خطابك » (۲) تلك التي تقول ان خلق العالم قد يكون مجرد دعابة .

وفى مواضع أخرى نجد تولستوى موضوعيا تارة ، وقاسيا تارة ، وأخرى فى اتهامه لشو . قال مرة لايلمر مود : « أن شو رجل ذو اصالة ، وكثير من أقواله تستحق الاعجاب ، وتستأهل أن تصبح أقوالا مشهورة . غير أن به عيبا ، هو أنه يهدف إلى أن يكون أصيلا دائها والى أن يثير دهشة قرائه . وهذا أمر يدعو إلى الأسى . أن المرء يجب أن يندمج فى عقل المؤلف الذي يهواه ، وهو لا يستطيع أن يحقق هذه الرغبة أذا كان هم المؤلف دائما أن يقول أشياء غير متوقعة (٣) » . وكتب تولستوى فى مذكراته ، عقب قراءة أحدى مسرحيات شو ، ولعلها كانت « الانسان

⁽١) سبق ذكر المصدر ٠ ص ٢٧٨ ٠

⁽٢) نفس المصدر السابق • ص ٢٧٩ •

⁽٣) هندرسون صفحات ۲۰ - ۲۲ ۰

⁽۱) هندرسون ۰ صفحة ۵۳۰ ۰

⁽۲) هندرسون ۰ ضفحة ۵۳۱ ۰

⁽٣) ايلمرمود ٠ صفحة ٢٠٢ ٠

والسوبرمان » ، رأيه الدامغ الصريح فى شو ، قال : « قرأت شو . ان تفاهته تثير أكبر الدهشة . انه ليس فقط خلوا من أية فكرة خاصة به ، ترفعه فوق مستوى سطحية رعاع المدينة ، بل هو أيضا لا يفقه فكرة واحدة عظيمة من تراث الخالدين . ان كل مايجذب الناس فيه يتلخص فى قدرته على أن يحول الى أشكال فنية أشد التفاهات ابتذالا ، بطريقة عصرية شديدة الالتواء ، فيبدو كما لو كان يقول شيئا من عندياته ، شيئا جديدا . ان خاصيته الرئيسية هي هذه : اعتداد هائل بالنفس لا يدانيه جديدا . ان خاصيته الرئيسية هي هذه : اعتداد هائل بالنفس لا يدانيه الا جهله الفلسفى التام » (١) .

في هذا الرأى الأخير لتولستوى ، نجد المؤلف الروسي ينقد شو على لا تساوى شيئًا كثيرًا في نظره ، مادام شو قد اختار أن يقحم نفسه في أشياء هي من القداسة في رأى تواستوى بحيث ان الفن لا ينبغي أن يذكر في معرض الحديث عنها . وهذه هي الروح التي أملت نقد تولستوي لشكسيير في مقاله : « شكسيير والدراما » . وتوضح لنا الاستجابات المختلفة التي استجاب بها شو لهذه المقالة طبيعة الخلاف بين الرجلين ومداه في نظرتهما للفن. فعندما كان تشيرتكوف ، وكيل تولستوى الأدبي وصديقه ، يترجم هده المقالة في انجلترا ، كتب الى شو يطلب رأيه في بعض النقاط ، وأعطاه فكرة عامة عما جاء بالمقال من آراء واحكام . وقد رد شو بخطاب حماسي أيد فيه آراء تولستوي كما لخصها له تشيرتكوف ، ووافق على ان شكسبير يفتقر الى فلسفة حياة حقيقية ، والى أى تفكير اجتماعي جدير بالاعتبار . أثم أضاف شو قائلا : « بعد نقد تولستوى هذا ، علينا أأن نظرح جانبا شكسبير كمفكر ، فانه تحت النظرات الفاحصة لعملاق مثل

أولستوى — هو فى ذات الوقت ناقد جرىء ومفكر واقعى - لا يمكن لشكسبير أن يجوز الاختبار » (١).

وقد تشجع تشيرتكوف بموقف شو ، فأرسل له أخيرا ترجمة كاملة لمقال تولستوى . فلما قرأها الكاتب الإيرلندى ، أدرك على الفور أنه قد جاوز القصد بتبنيه لآراء تولستوى فى شكسبير ، فأسرع يكتب لتشيرتكوف رسالة طويلة ، ما لبث أن اتبعها بأخرى . ذلك أن شو،على خلاف تولستوى يفصل فصلا واضحا بين شكسبير المفكر وشكسبير الفنان فهو يستطيع أن يوافق تولستوى على وصف شمسكسبير المفكر بأنه تافه القيمة . يوافق تولستوى على وصف شمسكسبير المفكر بأنه تافه القيمة . ولكن شكسبير الفنان ، كان فى رأيه الذى لا يتزعزع ، ذا سحر لا يقاوم ، ذلك ان عيب تولستوى فى رأي شوهو انه يحاول أن يحكم على شكسبير من وجهه نظر المنطق المجرد . بينما الحياة ليست منطقية . ولم يكن يجمل بتولستوى ، وهو الذى يكتب أعماله كما يكتب الشاعر قصائده ، ان ينحو باللائمة على شكسبير لأنه لا يكتب كما يكتب رجل القانون (٢) .

ووراء هذه الآراء المتضاربة والأحكام المتناقضة ، كان يكمن الموقف الغريب الذي وقفه تولستوى من الفن بعد تحوله الى الايمان . كان قد قرر في عناد ملتوى الرأى ، هو احدى خصائصه ، أن يطلق الفن ويتبنى الأخلاق .

ومن تلك الآونة فصاعدا نراه يحكم مقاييس الأخلاق فى الأعمال الفنية . أما شو فقد كان ، وظل دائما ، مفكرا أخلاقيا ، ولكنه لم يسمح للأخلاق بأن تكتم أنفاس الفنان فيه . ففى كثير من المناسبات كان الفنان في شو يؤكد ذاته ويوقع الاضطراب فى صفوف المفكر ، ويسخر منه . بل

⁽١) سيمونز ٠ سبق ذكره ٠ صفحة ٧٣٧٠

⁽١) سيمونز و صفحتا ٦٩٠ ـ ٦٩١ .

⁽٢) المصدر السابق ٠

اللون الفنى ، ونفس الاسلوب ، الا وهو الواقعية . كما ان كليهما كان يمزج الدراما بالتعليم .

ولقد اخذ تشيخوف ، ابتداء من « الشقيقات الثلاث » يظهر قدرا متزايدا من الاهتمام بالتخمر الثورى في بلاده . « كان يشعر بارهاصات العاصفة القادمة ، فترك شخصياته التي تمثل طبقة المثقفين تعمل خيالها في أمر هذه الثورة ، مصورة لنفسها مستقبلا مجيدا . » (۱) . لهذا يعطى تشيخوف للبارون تيوزينباخ في « الشقيقات الثلاث » خطبة شبه ثورية يقول فيها : « ان عهدا جديدا يطلع فجره ، والناس يزحفون علينا جميعا ، وثمت عاصفة قوية مانحة للحياة تتجمع حولنا ، ها هي ذي تقترب وقريبا تهب علينا ، فتطرد من حياتنا الكسل واللامبالاة وكراهة العمل ، والخمول العفن . سأعمل أنا ، وفي خلال خمسة وعشرين أو ثلاثين عاما ، سيضطر كل منا الى العمل . كل واحد ! » (۲) .

وفي « بستان الكرز » نجد هذا الاهتسام بالثورة القسادمة يزداد وضوحا . ان تشيخوف يقدم لنا هنا شخصية ثورية هي شخصية التلمية الخالد تروفيموف ، ويجعله هو وآنيا رمزل للحياة الجديدة ، وينأى بهذه الحياة عن ماضي مدام رانيفسكي المسرع الى الانهيسار ، وعن الحاضر الحافل بالنشاط — وان كان مع هذا سوقيا في جوهره — والذي يمثله لوباخين ، المتحرق شوقا لكي يحل محل مجتمع مدام رانيفسكي . ان تروفيموف ، مثل تيوزينباخ في « الشقيقات الثلاث » يتنبأ بعاصفة مطهرة باعثة للحياة : « أجل لقد طلع القمر ... هناك سعادة ، أراها مقبلة ، انها

ان الصراع بين المفكر والفنان فى روح شو هو الصراع الوحيد المقنع والباقى فى مسرح شو . وفى هذا الصدد ، يجب ألا نصدق فى كل مرة تصريحات شو واعلاناته بأنه فنان تعليمى دعائى ، والا نأخذها على علاتها. ان هيكسكيث پيرسون يروى لنا كيف ان زوجته سألت شو ذات مرة : هل يرى أن دعاياته لمبادئه هى أعظم مامنحه للانسانية ، أم أن مسرحياته هى تلك المنحة فأجاب : « أى انسان آخر كان يستطيع أن يقوم بالدعاية . لم يكن انسان غيرى يستطيع كتابة المسرحيات . كانت رسالتى أن أكتبها . انها يعض منى » (١) .

ولأن شو كان أكثر فكاهة ، وأقل تقيدا بالنظرة الأخلاقية المحددة ، من تولستوى فى المرحلة الأخيرة من مراحل تطوره ، نجده استطاع أن يجعل من قضايا تولستوى الخطيرة الشأن مادة للضحك والهجاء . وليس معنى هذا أن شو هو لهذا السبب أعظم فنا من تولستوى . أن معناه فقط أنه حكفان — أكثر تحررا . ولا ريب أن مرد هنذا التحرر ، هو جانب الفكاهة فى روحه . ولكن هذا لا يمنع من أن نقدر هنذا التحرر ونحن السبيل تقييم أعمال الرجلين . إن تحرر شو هذا يجعله ينجو من أسوأ الأضرار التي تلحقها بهنان موهوب ، فلسفة شديدة التحديد ، تقبض على عقلة قنضا .

* * *

يقول بروفيسورى . ايزاكس: « في بيت القلوب المحطمة ، اتخذ شو لنفسه استاذا جديدا » (٢) . هذا الأستاذ هو ، بالطبع ، تشيخوف . لقد كان حتما أن يلتقى الكاتبان ، ان آجلا أو عاجلا ، فكلاهما يستخدم نفس

⁽١) لام ٠ سنبق ذكره ٠ صفحة ٢٠٨ ٠

⁽٢) الفصل الأول من المسرحية ٠

G.B.S. A Postscript., p. 122. (1)

⁽٢) من حديث له إذاعة البرنامج الثالث في الاذاعة البريطانية عام ١٩٥٣٠

تقترب أكثر فأكثر ، بل انى أسمع خطواتها . اننا ان لم نرها فلن يتاح لنا قط أن نعرفها ، ولكن ماذا يهم هذا ، سيراها غيرنا ! »(١) .

وبالرغم من أن الطابع الثورى لتروفيموف واضح بما فيه الكفاية ، فانه يبدو انه كان فى الأصل أكثر من هذا وضوط. ذلك ان تشيخوف قد اضطر ، حين كتب المسرحية ، الى التخفيف من ثوريته كما رآها أصلا فى خياله ، وذلك حتى تنجو مسرحيته من تمثيل الرقيب بها . وفى خطاب بعث به الى زوجته نجده يشكو من انه لم يستطع أن يضع فى الشخصية كل ما يسمها من حقائق . يقول تشيخوف : « انه ، أى تروفيموف . قد تفى مرات عديدة ، وفصل من الجامعة أكثر من مرة . ولكن أنى للمرء أن يشرح كل هذا ؟ » (٢) .

هذا الاهتمام المتزايد بالسياسة ، وما ينجم عنه من احتفاء بالخطب ، قرب بين مسرح تشيخوف ومسرح شو . أما الأخير فقد كان يعانى مرارة أزمة روحية حادة ، يبدو أنها حلت به حوالى الوقت الذى كان يكتب فيه «ميجور باربارا» ، وبلغا أوجها ابان « بيت القلوب المحطمة » . وتسجة لهذه الأزمة ، نجد عبارات شو فى هده المسرحية الأخيرة بالذات أكثر عاطفية وأقل ذهنية مما اعتدناه منه . ان هزات هذه الأزمة ، وانهيار كل ما كان يعتقد فيه باصرار من عقائد وقيم (۳) ، قد هيأ لشو أن يقترب من روح تشيخوف ، ويمتص منها شيئا .

غير أن النقطة الرئيسية في دراسة أثر تشيخوف على شو أنما نجدها

فى الأرض المستركة التى يقطعها كل منهما ، من وجهة نظر التكنيك ، وكون ان كلا منهما كان يكتب للمسرح الواقعى ، ولو أنه لا سبيل الى انكار انهما قد أضافا الى هذا المسرح شيئا جديدا ، شيئا خاصا بكل منهما ، بحيث ان الصورة النهائية للمسرح الواقعى عند الكاتبين تختلف اختلافا واضحا عن صورته التقليدية .

اما تشيخوف فيبدو انه كان واعيا بحقيقة انه يكتب اساسا للمسرح الواقعى ، مع محاولة منه للتغلب على النواقص الخطيرة التى يفرضها ذلك المسرح على كتابه . ان ريموند ويليمز (۱) يروى عن الأميرة نينا اندروڤيكوڤا تومانوڤا قولها : «هجر تشيخوف الكتابة للمسرح سبع سنوات (بعد عام ۱۸۸۸) ، ولو أن البحث عن شكل درامي جديد لم يفارق حياله طيلة هذه الأعوام . لقد كان يتأمل كتابة مسرحية واقعية يستطيع آن يدخل فيها رمزا ما ، كوسنيلة لايصال جزء من أفكاره أعمق وأشد التصاقا به (مما يستطيع المسرح الواقعي وحده أن يوفره) » . ويجد ريموند ويليمز في هدذه العبارة وصفا صريحا مباشرا للمسرح الطبيعي ، غير انها في نفس الوقت تعتبر وصفا طيبا لطريقة تشيخوف في الكتابة ، حيث الأساس واقعي في جوهره . عليه بناء فوقي له قيمة رمزية بطريقة أو بأخرى .

وتشيخوف حين يمزج الرمز بالواقع فى مسرحه ، انما يعبر عن عدم رضاه عن المسرح الواقعى الصرف ، ويحاول أن يعوض مسرحه عن نواقص طريقة درامية تلتزم محاكاة الحياة كأساس لها . وهو فى هذا يسير على نهج ابسن فى المرحلة الوسطى من كتاباته للمسرح ، حين كان

⁽١) الفصل الأول ب

⁽٢) لام: • ص ٢١١ •

⁽٣) راجع في هذا الصدد الرسائل المتبادلة بين شو وميسز پاتريك كامبل. صفحات : ٩٤ _ ٩٩ .

⁽۱) سبق ذکره ۰ ص ۱۲۹ ۰

النرويجي الكبير يدير ظهره بالتدريج للمسرح الواقعي الصرف ، ويحاول أن يطعم هذا المسرح باضافات رمزية .

وشو هو الآخر أحس بنفس النواقص ، وسجل نفس الاعتراضات. وطوال حياته الفنية كان يحاول أن يعوض عن مساوىء الكتابة بالأسلوب الواقعي بادخال ما يسميه بروفيسور الاراديس نيكول « الفاتنازيا ذات الخيال » تارة و « العنصر فوق الواقعي » (١) تارة أخرى . ثم يستطرد بروفيسور نيكول فيقول: « ان هذا العنصر فوق الواقعي نجده في كيفية خلق الموقف و ... خلق الشخصية » . ثم يقتبس نيكول وصف شو لهذا العنصر فوق الواقعي في مسرحياته ، اذ يقول الكاتب الايرلندي انه يجعل شخصياته تقول: « ليس فقط ما لا تستطيع هذه الشخصيات فى الحياة الواقعية اكراه نفسها على قوله - حتى يفرض أنها تفهم نفسها بالوضوح الكافى - بل الحقيقة العارية ، مقدمة بطريقة موضوعية علمية، فأجمع بهذا بين أقسى درجات الافتعال وأعمق درجات الطبيعية » (٢) . ان هذه في الواقع هي الطريقة الجيلبرتية ، التي هي احدى وسائل تعميق المسرحية الواقعية . ولكن شو في « بيت القلوب المحطَّمة » قد جرب طريقة أخرى لاثراء اللون الفني الذي اختراه ، وهي طريقة ابسن

على الله من الواجب أن نقرر ان هذه الطريقة رغم انها تعطى ألوانا جديدة للمسرحية الواقعية ، لا ينبغى أن تحملنا على تغيير تصنيف هذه المسرحية من الواقعية الى الرمزية مثلا أو الانطباعية .

فلنلق الآن نظرة على نقاط التشابه العامة بين أعمال تشيخوف وشو ، لنحصل على صورة أكثر وضوحا لطبيعة التقارب بينهما ، ذلك التقارب النحصل على وجد التعبير المتكامل عنه في « بيوت القلوب المحطمة » .

فيقول مارتن لام: «في هذه القصص (لمسرحيات ما بعد ١٨٩٠) ... لا نجد منطقا مقنعا ، ويبدو منها واضحا ان تشيخوف كان مقدرا له أن يصبح سيد الدراما الجامدة . لقد اعترف بصراحة ان مسرحياته كدراما د ضعيفة ، ولكنه استدرك قائلا : لكن شخصياتها حية وحقيقة ، وليست مخترعة وحسب (١) . وقبل هذا (٢) ، يلاحظ لام ان مسرحيات الفترة الوسطى في حياة تشيخوف ، قد وصفها المعاصرون بأنها روايات مسرحية . وتشيخوف نفسه يقول الكلام التالى عن « الشقيقات الثلاث » : « هذه ليست مسرحية ، ولكن مجموعة من الخيوط . انها تحوى عدة أدوار . وقد يتوه فيها قلمى فاضطر الى أن أدعها جانبا (١) . قال تشيخوف هذا وهو في مستهل المسرحية ، فلما أتمها أرسل لزوجته يقول : « انها من التعقيد بحيث تشبه الرواية » (١) .

وكل هذه الخصائص: القصة القليلة الأحداث وما ينجم عنها من دراما جامدة ، والتقارب الشديد بين المسرحية والرواية ، واغفال المعقولية، والاهتمام بالشخصيات وعدم التردد في استخدام عدد كبير من الشخصيات في مسرحية واحدة — كل هذه الخصائص هي أيضا من مميزات مسرحيات شو. وهي كذلك خصائص المسرح الواقعي عامة ،

⁽١) تاريخ دراما نهاية القرن التاسع عشر ٠ ص ٢٠١ ٠

⁽۲) نفس الصدر ٠ ص ٢٠١ ٠

⁽۱) لام • سبق ذکره • ص ۲۰۰ •

⁽٢) نفس الصدر وص ١٩٩ و

⁽٣) لام ، ص ٢٠٦ ٠

المُسدر المُسدر المُسدر

وهو الذي يمت بصلة قوية الى نظرية « الشريحة الحية » في التأليف المسرحي ، أي الى المسرحية التي تعتمد على مقطع عرضي من الحياة ، تمثله أمامنا تمثيلا ليس فيه كثير من التفنين.

ومن طبيعة المسرح الواقعي أيضا نشأت خاصيتان تميزان مسرحيات شو وتشيخوف على السواء. هاتان الخاصيتان هما الميل الى الخطابة واستخدام الحيل شبه الرمزية ، لتأكيد التجربة الرئيسية التي تحكي عنها المسرحية . ويفسر ريموند ويليمن وجود هاتين الخاصيتين بأنهما ناجمتان عن تناقض الهدف الجاد الذي يهدف اليه المؤلف مع نواقص الأسلوب الواقعي كوسيلة اتصال بين المؤلف والنظارة.

على ان الخطابة في مسرح تشيخوف ، والحوار عامة ، لهما معنى عاطفي أكبر من معناهما الفكرى . ان خطب الشخصيات في هذا المسرح تمثل حالات نفسية مختلفة وأحاسيس متباينة ، ويجب أن ننظر اليها - أساسا - على انها أجزاء من الشخصيات . التي تلقيها . وبعبارة أخرى فان الخطابة والحوار كلها درامية . اما في شو فان مغزى الخطب والحوار فكرى في المحل الأول. وفي كثير من الأحيان تلقى الخطب بصرف النظر عما اذا كان في استطاعة الشخصية التي تلقيها أن تنشيء مثل هذه الخطبة أم لا . فشمة أفكار يحرص المؤلف على ايصالها الى جمهوره ، وهو لا يدقق كثيرًا فيمن يختار لبثها لهذا الجمهور ، طالما ان هـذا لن يسيء اساءة واضحة للخطوط العامة للشخصية.

ثم ان الحوار لدى تشيخوف منسوج بطريقة أخرى في الوحدة الدرامية التي تمثلها المسرحية ، وذلك بتضمينه خطة موسيقية وشاعرية محددة يلتزمها العمل الفني . وهذه الخطة قد لا نفطن اليها من مشهد لمشهد، ومن فصل لفصل ، ولكننا ما ان ننتهي من قراءة أو مشاهلاة

المسرحية بأكملها حتى نشعر بها قوة . ان تشيخوف نفسه يشكو من أن « بستان الكرز » بها تطويل ، ولكننا - نحن جمهوره - لا نوافقه على هذا . إن ما يظنه تضخما انما هو مرونة محمودة ، تفيد المسرحية بأن تجعل تخطيطها غير واضح لدى النظرة الأولى .

. وفي وصف هذا التخطيط المختفى يقول ناقد مسرحي (١) : « ان من يتصدى لاخراج احدى مسرحيات تشيخوف بنبغى أن يكون كقائد الفرقة الموسيقية ، يلقى باله الى الحالات النفسية المتغيرة التي يمر بها العمل ، وإلى السرعة والشكل والصوت ، يجب أن يكون عمله صلب ومرنا في آن واحد ، حتى يستطيع التعبير عن العاطفة في نبراتها العالية و ألو اطئية » .

وفي مسرحيات شو نجد نفس هذه الخطة ، ولكنها ليست ذات شكل جميل . انها من التخلخل بحيث أن غير المدقق لا يستطيع أن يتبينها . والموسيقي والشعر أيضًا موجودان ، ولكنهما عارضــــان ، لا مدومان الأخيرة يقول ت.س. اليوت في احدى مقالاته النقدية : أن الشاعر في شو قد ولد ميتا. وهذا حق . ان شو هو أكثر من تشيخوف قربا من روح الكوميديا ، وهو بهذا الوصف لا يمكن أن يكون شاعرا الا بالارادة ، وليس بالطبيعة . يقول يريتشيت : « هناك عبارة بهذا الصدد قالها دريدن ، وهي رائعة في لماحيتها ونفاذها ، وذلك حين يتحدث عن الفكاهة في الكوميديا وكيف أنها « تسلب الانسانية شعراءها » (٢) ومصداقا لهذا (١) كتب مقالا في مجلة Plays and Players ، عدد يوليو ١٩٥٤ ، ووقعــه

⁽٢) من حدّيث له في البرنامج الثالث بالاذاعة البريطانية ، نشر في مجلة. • ۱۹۰۶ مایو ۲۰ The Listener

تجد أن الشاعر فى شو قد اختفى وراء الكاتب الفكاهى . ولكن شو ، حين يكتب تحت ضغط كبير من أزمة فكرية وروحية ، كما حدث فى « بيت القلوب المحطمة » فالنتيجة فى آن واحد هى : المأساة والشاعرية ان هذه المسرحية بالذات أقل فكاهة وأكثر شعرا من سائر المسرحيات . أما تشيخوف ، الذى تشبه فكاهته فكاهة جوجول فى انها تخفى وراءها الدموع ، فلم يستطع أن يفهم قط لم أصر بعض الناس على القول بأن « بستان الكرز » تحمل فى ثناياها جو المقابر (١) . ان وعى الشاعر فى تشيخوف قد أدى به الى انتاج مأساة كبرى ، وذلك بأن جعله يتنين ماهو عام وراء المصير الخاص لجماعة غريبة من الأفراد . وبينما يود الكاتب لو وجه أنظارنا الى التصرفات المضحكة لشخصياته ، لا تملك أعيننا الا

ويتبع كل من شو وتشيخوف نهج ابسن فى استخدام الحيل الرمزية لتأكيد التجربة الرئيسية فى المسرحيات ونحن نجد المثل المتكامل لهذا الاستخدام للحيلة الرمزية فى « البطة البرية » حيث الشخصيات الرئيسية فى المسرحية ترتبط ارتباطا وثيقا بالبطة الكسيرة الجناح ، التى ترمز الى مصير الشخصيات المشترك ، وفى نفس الوقت تتخذ وسيلة لربط الشخصيات بعضها ببعض ، وفى بعض مسرحيات تشيخوف ، مثل الشخصيات بعضها ببعض ، وفى بعض مسرحيات تشيخوف ، مثل الشقيقات الثلاث » لا يسمح المؤلف بأن يأخذ التيار التحتى الرمزى . شكلا ماديا مثلما فى ابسن (٢) . انما الرمز هنا هو الرحلة الى موسكو ، التى تبهر أنظار الشقيقات أمنًا فى « بستان الكرز » فان تمثل تشيخوف الحيلة ابسن الفنية يصبح تمثلا كاملا . ان بستان الكرز هو الرمز المادى الحيلة ابسن الفنية يصبح تمثلا كاملا . ان بستان الكرز هو الرمز المادى

الذى يوحد بين اشتات العمل الفنى ، والذى ترتبط به مدام رانيڤسكى ارتباطا وثبقا . وفى الوقت نفسه ، نجد أن معظم الشخصيات الباقية ترتبط بالبستان بطريقة أو بأخرى .

ويستخدم شو حيلة فنية مشابهة في « بيت القلوب المحطمة » . ان البيت نفسه هو بستانه وبطته البرية .

* * *

سيزداد ما عرضنا آنها من نقاط وضوحا لو أنسا قارنا بشيء من التفصيل بين العملين الذين يقربان من تشيخوف وشو وهما: « بستان الكرز » و « بيت القلوب المحظمة » . لو اننا تركنا جانبا استخدام الحيلة الرمزية ، التي هي على كل حال ، مأخوذة عن ابسن ، لوجدنا مع هذا كثيرا مما يوحي بأثر تشيخوف على شو . هناك مثلا الحوار غير المنطقي ، أو الذي يتناول تافه الموضوعات ، والذي يستخدمه تشيخوف ببراعة ليثير فينا أحساسا بضياع شخصياته ، وتفاهتها ، وفقدانها الاتجاه ان شو يبدأ الفصل الثالث في مسرحيته ، وهسو أقرب فصولها الى تشيخوف ، بعبارات من هذا الحديث المتعمد التفاهة :

ليدي اتروود : يا لها من ليلة جميلة ? تبدو كأنها خلقت لنا .

هيكتور : الليل لا يأبه بنا . ماذا نكون في نظر الليل ?

ايللى : الأجماله ينساب في أعصابي . في الليل سلام للكبار وأمل للشباب .

هيكتور : أهذا رأيك انت ، أم قاله لك أحد ?

ایللی : لیس رأیی انه آخر عبارة قالها القبطان قبل أن یغفو . وفی مکان آخر تقول ایللی :

ايللي : الآن عرفت السبب الحقيقي في أنني لم أستطع أن أتزوج

⁽١) لام ، ص ٢١٤ ٠

⁽٢) نفس الصدر _ ص ٢٠٦٠

مستر مانجان . ماكان هذا يكون زواجا مساركا . ان البركة تحوط قلبى المحطم وتحوط البركة حمسالك ياهزيون . ومباركة أيضا روح أبيك . وحتى أكاذيب ماركوس مباركة هي الأخرى في أما أموال مستر مانجان فلا بركة لها .

مانجان : لست أفهم كلمة واجدة من حديثك .

ايللي : ولا أنا . غير أني أعلم انه يعني شيئا ما .

هذا السؤال المفاجىء الذى يسأله هيكتور لايللى ، وكذلك الاعتراض المفاجىء الذى يتقدم به مانجان ، يقصد بهما الى اظهار خواء الشخصية وعجزها عن التفكير الأصيل ونحن نجد أمثلة له فى « بستان الكرز » . هذا واحد منها :

بيستشين : نيشه .. الفيلسوف .. الفيلسوف الضخم ، الرجل الطائر الصيت .. ذو العقل الهائل ، يقول فى كتبه ان من المباح لنا أن نزيف الأوراق المالية .

تروفيموف : وهل قرأت نتشه ?

بيستشين : لا ... ولكن دانشينكا قال لي (١) .

وفى مناسبة أخرى (٢) ، يقتبس بيستشين ، عن طريق السماع آيضا ، شيئا من أقوال فيلسوف آخر ، واذن فليس من الشطط أن نقول ان استخدام تشيخوف لهذه الحيلة هو استخدام متعمد .

والقليل الذي يوجد في المسرحيتين على سبيل القصة تظهر فيه نقاط تشابه كثيرة. ان تشيخوف – مثلا – يدخل في « بستان الكرز » واحدا من

المتشردين ، فيبدأ هذا حديثه بطلب السماح له بالسير عبر البستان ، وينتهى بتسول بعض الكوبكيات ، فيعطيه لوبوف قطعة ذهبية . وربما تكون هذه الحادثة هي التي أوحت الى شو بالمشهد الذي يظهر فيه أحد اللصوص ، فيتظاهر بالرغبة في السرقة ثم يظهر أنه ليس الا شحاذا .

وقى « بستان الكرز » أبيات من الشعر المضحك ، يغنيها ايبخودوف على جيتاره . وشو هو الآخر يعطى كلا من شوتوفر ومسيز هاشاباى وهيكتور بعضا من هذا الشعر الهزلى يلقيه ثلاثتهم فى نهاية الفصل الأول . وهو فى هذا قد يكون متأثرا « ببستان الكرز » ، رغم أنه قد استخدمهذه الحيلة الفنية فى « الانسان والسوبرمان » حينما جعل من مندوزا ، رئيس عصابة سيبرا ليون ، مؤلفا لأبيات من الشعر الهزلى .

وربما يكون الفلوت الذي يعزف عليه المتيم راندال وحيا استوحاه شو من جيتار ابيخودوف . على أن راندال ، بوصفه غارقا لأذنيه في غرام لا يستطيع ولا يريد أن يسلوه ، ليس غريبا على مجموعة شخصيات شو . لقد ظهر من قبل في شخص الشاعر أوكتافيوس في «الانسان والسوبرمان» انما الجديد على هذه الشخصية هو الفلوت ، الذي يضيف اليها لونا مغايرا ، ويجعل من راندال روحا هائما ، يسكب عذاب روحه في نغمات حزينة . هذا التعديل الجديد للشخصية غريب على شو ، وهو يوحى على الفور بوجود مؤثر أجنبى .

على اننا نجد فى المسرحيتين ماهو أهم من هذا من تشابه ، هناك مثلا نقطة زواج يوشك أن يتم فى المسرحيتين ، بين رجل ثرى وفتاة فقيرة ، فى « بستان الكرز » نجد أن الفتاة الفقيرة هي قاريا ، ورجل الأعمال الغنى هو لوباخين . أما فى « بيت القلوب المحطمة فطرفا الزواج هما مانجان وايللى . »

⁽١) الفصل الثالث •

⁽٢) القصل الرابع •

وكلا الزواجين يجـري الحـديث بشأنه ، ولكنهما لا يتمان . انما يستخدم المؤلف في كلا المسرحيتين موضوع هذا الزواج وسيلة فنية لترجمة ظاهرة الضياع وفقدان الهدف في شخصياته الى شكل درامي . لا شيء يحدث في « بستان الكرز » أو في « بيت القلوب المحطمة » . انما الأشياء جميعها ضياع في ضياع ، حتى تحل الكارثة النهائية .

وفى شخصيات المسرحيتين نقط تشابه . ذلك انه بالرغم من أن شوتوفر ليس له نظير محدد في « بستان الكرز » ، فان شو يستخدمه ـ دراميا - ليحقق نفس الغرض الذي يرمى اليه تشيخوف من وراء مدام رانيفسكى .

ان كلا الشخصيتين رمز ثان في المسرحية التي ينتمي اليها. واذا كان شوتوفر هو روح « بيت القلوب المحطمة » ، وبهـذه الصفة يصبح هو نفسه ذلك البيت ، فان مدام رانيفسكي هي أيضا جوهر بستان الكرز — بل انها هي نفسها ذلك البستان. كلا الشخصيتين هو المركز الانساني للمسرحية ، كما أن البيت والبستان هما المركزان المادييان .

ومن جهة أخرى نجد مانجان ولوباخين شديدي التشابه . فبالرغم من أن كلا منهما رجل أعمال ناجح ، الا أنهما يفتقران الى الثقة بالنفس ، مما يكشف عن ضعف كل منهما في جوهره . وكلاهما شديد الاحتجاج على من يعاشره من الناس ، وعلى البيت الذي يعيش فيه هؤولاء الناس ، ومع ذلك فهو لا يقوى على فراق الناس أو البيت ، وحينما يتحدى البعض مانجان أن يغادر بيت القلوب المحطمة ، يجد هذا أنه مربوط الى هذا البيت بخيوط غير منظـورة ، فلا يستطع أن يتركه ولو لرعاية أعمـاله . ولوباخين هو الآخر في نفسُ المأزق . انه يقول لتروفيموف : قـــد تعلقت

بكم زمنا ما ، أيها الناس ، وصدئت من قلة العمل » . وبالرغم من أنه يرث البستان-عن مدام رانيڤسكى ، فانه انما يفعل هذا بشيء غير قليل من الأسى . ثم انه قد فعل كل مافى طاقته ليحمى البستان من مصيره المحتوم.

وحقيقة أن شو يجعل من مانجان هذه الشخصية العاجزة التي تدعو للرثاء أمر يثير عدة نقط طريفة . فقب ل « بيت القلوب المحطمة » كان الرأسمالي العادي في مسرحيات شو ، شيطانا مريدا ، يستطيع أن يخدع الناس جميعاً . هكذا نجد سارتوريوس في « بيّوت الأرامل » وكروفتس في « مهنة مسيز وارين » وبصفة خاصة : اندرشافت في «ميجور باربارا». ان هذا الأخير هو آخر رأسمالي في مسرحيات شو يكسب المعارك جميعا . ومع هذا ، فثمت نعمة واضحة فيه تحكى عن الياس وتعكس الأسى . كأنما المعارك وتلك الانتصارات مليئة بالشك واليأس أو في « سوء زواج » ، تزداد نعمة اليأس هذه عنفا ويدعمها أحساس بالاعياء من العالم ورثاء النفس نجده عند الرأسمالي الناجح تارليتون . ان كبير قساوسة الرأسمالية هذا ، يرتدي مسوحه وهو غير مستريح . بل انه ليثير الشك في الدين الذي يدعو اليه . أن ثورته العاجزة على أبنته في نهاية المسرحية ، تكشف عن ضعفه

وهكذا تتقدم رويدا رويدا نحو الجو الخاص الذي يلف مسرحية « بيت القلوب المحطمة » التي تحمل خيبة الأمل في كل ركن من أركانها . ففي هذه المسرحية يتم فضح الرأسمالي فضحا كاملا. انه هنا لا حول له ولا مال وبعد أن كان الرأسمالي في مسرحيات شو « شيطانا مريدا » أصبح « شيطانا يائسا » (١) .

⁽١) مقدمة المسرحية ص ٢٤٠

وشو باتجاهه هذا المتجه ، كان فى الواقع يسلك نفس السبيل المؤدى الى التنديد الشامل بالمجتمع كله ، الذى اتبعه تشيخوف . واذا كان طوفان هذا النقد عند شو يكتسح فى طريقه الرأسمالي أيضا ، فمرد ذلك الى الأزمة العالمية التي تبلورت فى الحرب العالمية الأولى ، والتي أحس شو أثرها بعنف . ولكن ، مما لا ريب فيه ان شو انطبع أيضا بالمثال الذى خلقه تشيخوف للرأسمالي العاجز فى شخص لوباخين .

على ان شو يعتبر أقل عطفا على مانجان من تشيخوف على لوباخين .
ان شو لا يجد لبطله ماهو خير من الفناء ويرى أن هـذا الفناء سيكون مدعاة للاغتباط . اما تشيخوف فهو يتبين حتمية انهيار النظام الاقطاعى القديم ويتبين كذلك ان النظام الجديد الذي كان موشكا أن يحل محله لا مفر له من الزوال ولكنه يرى في اختفاء النظامين مدعاة للرضى والأسى معا . وآية هذا انه كان حريصا على اظهار عطفه على مدام رانيقسكى كما أنه أصر على ألا يصور لوپاخين كأحد ملوك المال القساة القلوب . فقد كتب الى ستانيسلاقسكى يقول : « ان لوباخين رجل أعمال حقا ، ولكنه أيضا شخص مهذب ، عليك أن تجعله يسلك مسلك المتعلمين ، وأن تحرص على أن يكون تام الأدب ، غير وضيع النفس » (١) .

اما عن باقى الشخصيات ، فاننا نجد أن قاريا تدير بيت مدام رانيقسكى وترعى كل شىء فيه بطريقة مشابهة لما تفعله مسيز هاشاباى فى «بيت القلوب المحطمة». وعندما يباع البستان فى النهاية ، تلقى قاريا بمفاتيح البيت ، فتظهر لنا هذه الحركة قيمتها الحقيقية كشخصية ، بوصفها الروح المهيمن والمشرف على المكان وعلى ذويه . ودور مسيز هاشاباى ، في هذا الصدد ، أوضح من أن يحتاج الى تحليل .

ومن المكن أن نجد تشابها بين اپيخودوف وراندال . فكل منهما ذو غفلة وفجاجة فى تصرفاته وراندال يتظاهر بأنه سيد نبيل ، بينما اپيخودوف يدعى انه روح نبيلة ، يعاندها الحظ دائما . ثم ان فلوت راندال وجيتار اپيخودوف يقربان الشخصيتين من بعضهما .

* * *

يقول ديزموند مكارثي : «ليس الانجليز كالروس . غير ان هذا ليس هو السبب في التباين الكبير الذي نجده في مسرحيتين مثل «العم فانيا» و «بيت القلوب المحطمة » . اما مرد هذا الاختلاف فهو تباين مزاجي الكاتبين . ان شو لا يدري ماهو تحطيم القلوب . انه ينظر اليه على انه خيبة أمل مفاجئة ، تكوى القلب كأنها شرارة البرق ، أو كالألم الحاد ، ولكن ليس كتعاسة تشل الأعضاء شلا . ان شخصيات تشيخوف تبدو ، بالمقارنة مع شخصيات «بيت القلوب المحطمة » ذات الحيوية والحركة القلقة ، كذبابات تموت في وعاء غراء . وشو يقدم مسرحيته على أنها تشخيص خطير لأحوال واقعة ، ومع هذا فهو يسمح لروح المرح الكبير عنده بأن يحولها دائما الى مهزلة ، بحيث أن واحدا في المائة فقط من متفرجيه هم الذين يستطيعون أن يتبينوا ما بين المسرحية وبين الواقع من علاقات » (١) .

هذا نقد عادل لمسرحية شو ، اذ أنه يدخل فى الاعتبار العامل الذاتى الذي يمثله اختلاف المزاج بين كل من شو وتشيخوف دون أن يغفل الحكم على التحليل السطحى للأحداث ، الذي دفع شو الى تصوير انجلترا قبل 1918 على انها بيت القلوب المعظمة .

ونستطيع أن ندلل على سطحية تحليل شو للأحداث بأنَ نعرض في المان الما

٠ (١) لام، ص ٢١٤٠

ايجاز موقفي كل من روسيا وانجلترا وقت تعاقب أحداث المسرحيتين .

فقد كانت روسيا دولة شبه اقطاعية ، أهلها متأخرون ، أميون ، يحكمهم الاستبداد. وتحت نير هذا الاقطاع الثقيل ، كان الشعب يتلوى، ويئن مطالبا بمبادىء الحرية والاصلاح الاجتماعى . والى جوار ذلك النظام الاقطاعى المتأخر ، والذى لم يكن ثمة أمل فى اصلاحه ، كانت تنشأ قوى الرأسماليين ، كنوع من المعارضة للاقطاع . وهؤلاء كانوا يكسبون المعركة تلو المعركة ، ويصنعون مستقبلهم بسرعة . غير انه لا الرأسماليون ولا الاقطاعيون كانوا يقدمون للناس شيئا يجعلهم موضع رضا الثوار . لقد كان هؤلاء الأخر يتطلعون الى تغيير جذرى فى المجتمع ، يسمح لروسيا التي يحلمون بها بأن توجد على ظهر الأرض .

هذه القوى الثلاث نجدها جميعا ممثلة فى اخلاص فى «بستان الكرز» ، حيث مدام رانيقسكى تمثل الاقطاع ، ولوباخين يرمز الى الرأسمالية الناشئة ، وتروفيموف الى الثوار . والعلاقات المتشابكة المتعددة الخيوط التى ينشئها تشيخوف بين هذه القوى تعطينا تصبويرا عطوفا وانسانيا ولكنه فى نفس الوقت دقيق وصادق لما كان يحدث فى روسيا القيصرية فى أواخر أيامها . ولهذا فالصورة الدرامية التى يقدمها تشيخوف تطابق الحقيقة مطابقة تامة .

أما صورة شو فلا تتمتع بمثل هذه الدقة .. ففي انجلترا ماقبل الحرب الأولى ، كان الرأسماليون المرتبطون بتحالف وثيق مع بقايا الاقطاع ، يمسكون بزمام الحكم في قوة . والتهديد الخطير الذي كان يواجههم لم يكن يأتي من قوى الشعب في الداخل بقدر ماكان يأتي من رأسماليين أجانب كانوا ينافسونهم . هذه الطبقة تنبأ لها شو بأن كارثة فظيعة سوف تحدث لها . ستندلع نيران حرب عالمية يموت فيها أمشال مانجان من

الرأسماليين. ولقد تحقق بالفعل جزء من هذه النبوءة. فقد قامت الحرب العالمية الأولى غير ان الرأسماليين البريطانيين لم يفنوا. ذلك ان وضعهم التاريخي لم يكن يفرض عليهم فناء محتوما كما زعم شو.

ثم ان الطبقة المترفة ، المثقفة ، ذات الفراغ التى يود شو أن يوجه عطفنا اليها فى مسرحيته تبدو فى صورته الدرامية مفلسة وعاجرة تماما ، ومع هذا فشو يلجأ اليها كى تبذل جهدا كبيرا ونهائيا لتخلص نفسها ، وتنقذ انجلترا من المأزق الذى انزلقت اليه . ان هذا التناقض يعمل على اظلام الرؤية فى المسرحية ، ويجعل من العسير علينا أن نتقبلها فى رضا . كيف يمكن لنا أن نتوقع من مثل هذه الطبقة التى يصورها لنا المؤلف على انها تتحرق شوقا لتدمير (١) نفسها ، أن تنقذ نفسها ، دع عنك انجلترا ، وأوربا المثقفة ذات الفراغ ، كلها ? أما أنها ليست بالعجز الذى يصورها به المؤلف ، (وهذا اتهام خطير لقدرة شو على النفاذ ، فى ذات الوقت الذى هو فيه فضح للتجربة الرئيسية للمسرحية ، واظهار لها على انها موقف زائف مستعار) ، واما أن الطبقة هى فعلا بالعجز الذى يظهرها به المؤلف ، وإذ ذاك يقوم اتهام آخر للكاتب بأنه يتجه بآماله ودعوته لأناس لا يملكون من آمرهم شيئا .

ومن الصعب أن نحدد الأساس الاقتصادى الذى تستند اليه هده الطبقة المثقفة ذات الفراغ ، فإن المسرحية تصورها على انها مكونة من موظفين كبار وآخرين فى وزارة المستعمرات وفى الوقت ذاته تتحدث المسرحية عن هذه الطبقة نفسها كما لو كانت هى طبقة النبلاء . وفى كلا الحالتين ، يتقدم شو بدعوته الى فئة من المجتمع لا يمكن أن تستمع اليه أو أن تتصرف

⁽۱) يوقد هيكتور الانوار في أثناء الغارة الجوية ، وتأمل مسيز هاشاباي وايللي أن تحدث غارة أخرى •

بمقتضى تحذيراته . ثم يقلل المؤلف ، ويدون سبب معقول ، من شأن طبقة الرأسماليين — التي كانت أنسط وأكثر حيوية بكثير من الطبقة المثقفة ذات الفراغ — ويسخر منها ثم يسجب عليها ذيل العفاء بدون عناء كبير .

كل هذا يقلل إلى درجة ملحوظة من دقة الصورة التى تقدمها « بيت القلوب المحطمة » لأنجلترا ما قبل ١٩١٤ . والنتيجة المباشرة لكل هذا هي أن الأسلوب التشيخوفي الذي يحاوله شو هنا ، يبدو مستعارا ومفتعلا . وحين يقدم لنا المؤلف شخصياته بعد هذا على أنها محتومة المصير ، تجد أنفسنا غير قادرين على الاقتناع .

أما تشيخوف فقد نظر ألى مادته الدرامية كشاعر فائق الصاسبة . وهو لهذا يصيب الحقيقة دون جهد ظاهر. انها الحقيقة الشاعرية ، وهي في حالة كل شاعر عظيم ، تطابق دائما الحقيقة الاجتماعية الموضوعية . وهذا هو السبب في أن تحليل تشيخوف لأحوال روسيا المعاصرة له تحليل دقيق . إن الكاتب لم يكن قط مفكرا سياسيا ، ومع ذلك فانه استطاع في « بستان الكرز » أن يقدم لنا صورة حقيقية لميزان القوي القائم بين طبقات روسيا القيصرية ، المختلفة . أنها صورة شاعرية وفنيــة في المحل الأول ، يصدر فيها الكاتب عن أحساس عميق بالمشكلة الانسانية عامة ، مما يجعله يقف متأثراً ، بين الماضي الذي يموت والمستقبل الذي يولد . هذه الوقفة تعظى عمله صفة الاتزان ، وهذا "بدوره يضفي على مسرحياته ، وبخاصة « بستان الكرز » طبيعتها العالمية . لهذا نجد أن الرمزية المرئية التي يمثلها البستان تتضاعف أثرا عشرات المرات بفضل احساسنا بأن الناس الذين يرحون ويجيئون أمامنا يمثلون هم أيضا ، الى جوار البستان ، روسيا كلها". وهكذا يصبح المعنى الرمزى أكثر من مجرد هدف. يصبح حقيقة واقعة . وبدلا من أن يقال لنا ان هذا مقصود به كذا وكذا ، نحسه نحن

أما موقف شو من مادته فهر - مع اعتبار شيء ملحوظ من الاتجاه نحو الأسلوبين الشاعري والعاطفي – موقف المفكر السياسي . وهـــذا يعوقه منذ البداية عن أن يحبس أية عاطفة قوية نحو مادته . أن تحليله الاجتماعي ونتائج هذا التحليل تنبع من أفكار وآراء سابقة على العمل الفني ، ولا تأتى تتبجة مباشرة ومستقلة لهذا العمل . اننا نحتاج ، في كل مرة نعاين فيها عملا فنيا لمؤلف ما ، الى أن نقتنع بأن تتائيج هـ ذا العمل الفنية نابعة منه ، ومنه هو أساسا . وقد تكون هذه النشائج مشابهة أو مغايرة لنتائج أعمال سابقة لنفس المؤلف. ولكن هذا لا يهم كثيرا. فان ما نتطلبه من العمل الفني هو التماسك الفردي . فاذا ما اتفقت نتائج مجموعة من الأعمال الفنية لمؤلف واحد مع بعضها البعض ، فان هــــذا المؤلف يصبح له قامة فنية ، وتصدر عنه فلسفة حياة محددة . وهـــــذا بالطبع يجعله أكثر عظمة مما لو لم توجد القامة أو الفلسفة ، ولكنه لا يغير من واقع الأمر شيئًا ، الا وهو : أن الأعمال الفنية يجب أولا أن تجوز الاختبار الفردي ، يجب أن تنجح بوصفها أعمالا فنية في كل مرة يخرج منها عمل الى حيز الوجود . وأعمال تشيخوف هي هذا الضرب من الأعمال الفنية . ان مسرحياته الأربع الكبرى تقدم لنا في مجموعها - نفس النتائج ، ولكن كلا منها مقنع ومتماسك في ذاته

ان النتائج التي يصل اليها شو لا تنبع بطريقة طبيعية من الصورة التي يرسمها . والمجتمع الذي يقدمه لنا يبدو مصطنعا في الزي الروسي الذي يستعيره له . ولو أن شو قد أحس التجربة التي أراد أن يقدمها لنا بعمق ، لاختلفت النتائج المحتملة لهذا الاحساس العميق ، عن النتائج الحالية . اذن لاكتشف شو ان بين أسلوبه وأسلوب تشيخوف في التحليل والنقد تباينا أساسيا ، ولاستغنى عن القالب التشيخوف وبحث لنفسه عن قالب أكثر

اتساقا مع روحه ورؤياه . أما وهذا لم يحدث ، فالنتيجة أن شو يسمح لما يسميه ماكارثي « البأس المرح » في نفسه بأن ينحرف به عن جادة الطريق . وهذا كله يؤدى الى أن يصبح عمل شو غير مرض ، فكريا وفنيا معا .

والنتيجة النهائية ان أثر تشيخوف على شو لا يجاوز السطح . ان هذا الأثر لا يظهر فى المسرحية الا فى الدقائق الأولى للفصل الثالث ، حيث نجد شيئا من روح تشيخوف . غير ان هذا الاقتراب المتأخر من تشيخوف لا يجدى كثيرا فى اسباغ صفة الاتساق على « بيت القلوب المحطمة » . ان المرء ليحس كأنما شو قد تذكر فجأة أنه يكتب مسرحية على الطريقة الروسية ، فحاول فى هذه المرحلة المتأخرة ، أن يجعل عمله يبدو روسيا . يقول شوتوفر : « ان يوم الحساب قد حل . الشجاعة ان تنقذكم ، ولكنها ستظهر لكم أن أرواحكم لا تزال حية » . ما أبعد هذا عن التعاسة ولا نجاة لها . انها مقيدة من أيديها وأرجلها ، ومربوطة الى حجر ثقيل ولا نجاة لها . انها مقيدة من أيديها وأرجلها ، ومربوطة الى حجر ثقيل ينحدر فى بطء نحو هوة فاغرة الفم لا مهرب منها . وهذه هى النقطة الرئيسية فى ماسى تشيخوف الأربع .

أما فى مسرحية شو ، فبالرغم مما يبذله المؤلف من مجهود لاقناعنا ، فنحن لا نحس بأن الشخصيات والمجتمع الذى تعيش فيه قد قدر عليها الفناء المحتوم . بل ان شو — كما يتضح لنا مما يقوله شوتوفر آنها — لا يؤمن هو ذاته بحتمية هذا الفناء . والواقع ان المؤلف يرسم لشخصياته طريقا واضحا للنجاة . كل ما يواجه سفينة انجلترا من مصاعب هو حاجتها الى شىء من اعادة التنظيم . على قبطانها أن يدع جانبا زجاجات ماء البرك » التى يشربها ، ويعود الى عجلة القيادة . وعلى البحارة أن يكفوا عن التى يشربها ، ويعود الى عجلة القيادة . وعلى البحارة أن يكفوا عن

الشجار فى مقدمة السفينة . وفى هذا يقول شو توفر لهيكتور : « تعلم مهنتك كانجليزى ، أى الملاحة . تعلمها تعش ، أو أتركها تحل غليك اللعنة » . ويتضح من المقدمة التي كتبها شو للمسرحية ، بعد انتهائه منها ، انه يوافق على هذا الرأى . انه فى هذه المقدمة لا يزال يتطلع الى مستقبل ما ، فهو يستعرض أحداث الماضى ليخرج منها بالعبر التي تبديها هذه الأحداث . هذا الأمل فى انقاذ مجتمع تحاول المسرحية أن تصوره محتوم المصير يستبعد احتمال أى أثر حقيقى وعميق لتشيخوف على شو . ان التحليل ، والنتائج التي تقدمها مسرحية شو تتنافر جميعا مع الأسلوب التشيخوفي المستعار .

وقد بلغ من تناقص المحتوى مع الشكل في « بيت القلوب المحطمة » ان قال دير موند مكارتي في نقده للمسرحية عندما أعيد تمثيلها عام ١٩٤٧ ، وسط مآسى الحرب العالمية الثانية وفظائعها ، انها لم تهز معنوية الرأى العام » . بل على العكس . لقد تمتعت بها الجماهير بشكل واضح ، وبدون أن يداخلها الشك » (١) . لقد تبينت هذه الجماهير ان الحالة النفسية التي تعرضها المسرحية مستعارة ، وليست حقيقية ، فتمتعت بها على هذا الأساس . لقد سمج التناقض بين المشاهد التي تعرضها المسرحية وبين العالم الخارجي سمج التناقض بين المشاهد التي تعرضها المسرحية وبين العالم الخارجي على المسرح . ولم يكن هذا الاستمتاع المصحوب بالانعزال عما يجرى على المسرح . ولم يكن هذا الاستمتاع المنح المنظم توشك المسرحية كانت بمثابة تذكرة رهيبة بانفجارات وانهيارات في المجتمع توشك أن تقع .

⁽١) سبق ذكر الصدر ص ١٤٩٠

القنم الثاني المصر الفكرية

الفصالاتابع

الأثرالنك يكي للإبس نتيز

كتبى . س . كوليس ، وهو بسبيل الدفاع عن أصالة تفكير برنارد شو يقول : « ان الزعم بأن أفكار شو منقولة عن ابسن يضحضه ما هو معروف من أن « العقدة اللامعقولة » قد نشرت قبل « بيت الدمية » . ولماذا ، بالله عليكم ، يستعير شو من ابسن شيئا ، والأخير أقل منزلة من شو بكثير ? »

وكان الكاتب الايرلندى قد اطلع على ادعاء كوليس الجرىء هذا فى مخطوط كتاب عرضه كوليس على شو فقرأه بعناية وعلق عليه ، وكتب ضمن تعليقاته يقول: « انزلقت ، أنا نفسى ، حتى أوشكت على الاعتقاد بما تقول ، الى أن أعدت قراءة ابسن وأنا بسبيلى الى اعداد النص النهائى « لجوهر الابسنية » . اذ ذاك أخذت به بنفس القوة القديمة . ان ابسن هو الذى أظهر لنا ضحالة شكسبير خلال العشر السنوات التى تلت مقدم مسرحياته الى انجلترا عام ١٨٨٩ . انه كان عملاقا فى الأدب الدرامى . فاحذر أن تضع نفسك بين الأقزام الذين لم ترتفع آنظارهم قط عن مستوى حذائه » (۱) .

وفى المقدمة التي كتبها شو عام ١٩٠٥ لروايته : « العقدة اللامعقولة » لفت المؤلف أنظار قرائه الى الفصل الأخير في الرواية ، وكيف انه بعيث

J.S., Collis, Shaw, pp. 164-5. (\

كل البعد عن سكوت وديكنز ، قريب كل القرب من ابسن . وأوضح شو انه كتب هذا الفصل قبل أن يعرف ابسن بسنوات ، مما يدل على ان ثورة « القوة الحيوية » على الاخلاقيات الجاهزة المعروفة فى القرن التاسع عشر لم تكن وليدة ميكروب نرويجى ، بل كان لا مفر من أن تجد لنفسها تعبيرا فى الأدب الانجليزى ، حتى ولو لم توجد النرويج قط . ثم مضى شو يقول أنه حتى بعد أن عرف الكاتب النرويجى ، لم يشغل نفسه به كثيرا ، الى أن ترجم له آرتشر بصوت عال مسرحية : « پيرجينت » ، « واذ ذاك فتح السحر المنبعث من الشاعر الكبير عينى على أهمية الفيلسوف الاجتماعى فيه » (١) .

واذن ، فقد كان ابسن الكاتب المسرحي هو أول ما تفتحت عليه عينا شو في شخصية النرويجي الكبير . لم تكن رسالة ابسن الفكرية جديدة على شو ، ولا هي كانت خاصة بابسن . انما كانت هذه الرسالة جزءا من المناخ الفكري السائد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر — ولكن وجه الجدة والفتنة في هذه الأفكار كان يتركز في انها أعطيت — لأول مرة — تعبيرا دراميا مقنعا — أي انها حولت الى مسرحيات فعالة مؤثرة . وكان شو ، وهو اذ ذاك شديد الحماس ، قد أعرض في تقزز من سنوات قليلة عن فن الرواية ، وأقام ببحث وهو لا يدري تماما ما هو فاعل ، عن وسيلة تعبير جديدة ، فجاء « اكتشافه » لابسن حدثا هاما في حياته . لقد وسيلة تعبير جديدة ، فجاء « اكتشافه » لابسن حدثا هاما في حياته . لقد كان هذا الاكتشاف أحد الأسباب التي أدت بشو الى المسرح ، فقد تبين ما في هذه الوسيلة الفنية من امكانيات كبيرة تيسر له أمربث أفكاره للناس وكانت السبيل الى هذا اللون الفكري من الدراما قد عبدت بفضل ابسن، فلن يكن على شو الا أن يسير على نفس الدرب .

(١) مقدمة الرواية • ص ١٩ •

ومن المهم أن نلاحظ ، ونحن بصدد الاقتباسين سالفى الذكر من كتابات شو ، ان الكاتب الايرلندى يتشكك تارة ، ويتحفظ أخرى ، ويصمت ثالثة ، وهو بسبيل تقرير أثر ابسن الفكرى عليه ، ولكنه لا يتردد في الاعتراف المطلق بأثر النرويجي الكبير عليه بوصفه كاتبا مسرحيا ، حتى في الفترات التي بلغ فيها شو أعلى درجات النجاح . وما كتبه شو في هذا الصدد عام ١٩٠٥ يوضح موقفه تمام التوضيح ، فهو يقرر صراحة ان ابسن المسرحي هو الذي قدم اليه المصلح الاجتماعي ، وحمله على الاعتراف به .

وسينحو هذا الفصل ، خلال نقاشه لأثر الابسنية على شو ، نفس المنحى الذى اتخذه الكاتب الايرلندى . سنفحص الابسنية ، من وجهة نظر درامية ، وليس فلسفية ، وسنتعقب الطرق التي عبرت بها عن نفسها عن طريق قصص مسرحية ، ومسرحيات وشخصيات ، وسنحاول أن تتين المدى الذى طبعت به الابسنية نفسها على مسرح شو .

* * *

ان موقف ابسن مما يسميه هو نفسه: «أكثر مشاكل عصرنا أهمية » (۱) ، يوضح تماما الأثر القوى الذى تركه الكاتب النرويجى فى معاصريه ، كما يفسر لنا هذا الأثر فى الوقت نفسه . ان أكثر هذه المساكل حيوية وأكثرها تحديا ربما كان ثورة النساء . لقد جعل ابسن هذه الثورة الموضوع الرئيسى فى « بيت الدمية » ، كما ان المشكلة ذاتها تتضمنها مسرحيات أخرى لابسن مثل : «أعمدة المجتمع » و « هيدا جابلر » وحتى « روزميرز هولم » . وبالرغم من ان ابسن قد أنكر ، فى احدى المناسبات

M.C. Bradbrook, Ibsen, the Norwegian, pp. 71-72. (1)

أنه قد كان قط أحد أنصار حركة تحرر المرأة (١) ، فمما لا ريب فيه ان هذه المشكلة كانت ، الى جوار غيرها من مشكلات ، تحتل جزءا كبيرا من تفكيره . والفرق الأساسي بين اهتمام ابسن واهتمام جون ستيوارت ميل (٢) ، بقضية المرأة يتركز في أن ميل كتب نشرة عن الموضوع ، بينما آثر النرويجي الكبير أن يكتب مسرحيات . فاذا وجدنا ثمة تناقضا هنا بين أقوال ابسن وأفعاله فان هذا التناقض ظاهر وليس حقيقيا . وتقدم الآنسة برادبروك التفسير الصحيح لهذا التناقض الظاهري حين تقول: لم يكن حديث نورا الصريح في ختام « بيت الدمية » عن « تصفية الحساب » هو السبب في أن مسرحية أبسن بدت لمعاصريا ، كبيرة الأصالة ، بل كان مرد هذه الاصالة الى الطريقة التي خلص بها أبسن الى تصريح نورا. لقد كان ابسن ، شأن كل الفنانين الكبار ، يتربع فى الجزء النامى والمتطور من حيله ، ليس نظريا وانما من ناخية الوعى . ونحن اذا نظرنا الى اعلان نورا الجهاد منفصلا عن بقية المسرحية لوجدناه شيئا مبتذلا: غير ان المبدأ الذي يتضمنه هذا الجهاد مترجم إلى موقف درامي محدد. والنظرية التي تكمن

وراءه قد أصبحت واقعا معاشا » (٦) . أى ان ابسن ، كان ، على حد تعبير ماثيو آرنولد ، ﴿ فَي قَمَّةُ الوعي فَي عصره » ، وهو بهذا الوصف لم يكن يستطيع أن يفصل نفسه عن قضايا جيله الملتهبة . غير ان مساهماته في تفهم هذه القضايا كانت درامية في أساسها . لقد كسا ابسن هذه القضايا لحما ، وألبسها رداء انسانيا ،

وقدمها لمعاصرته على شكل الاراد ال انسانية معينة. وفيما يخص قضية تحرر المحرأة ، لم يقتصر اعراض نورا عن بيت الدمية على كونه موقفا دراميا قوى الأثر . إن هذا الموقف مالبث أن أصبح راية تجمع حولها أنصار المرأة الجديدة ، وهاجمها أعداؤها . ولم يتأخر شوعن الانضمام الى جانب المعجبين المتحمسين. فقبل عام من نشر « جوهر الأبسنية » ، كتب شو في مجلة تايم (١) ملحقا لمسرحية أبسن سماه: « فى أعقاب بيت الدمية ، لا نزال » . والواقع انه كان ملحقا لملحق آخ كتبه سير وولتر بيزنت ؛ زوج احدى صديقات شو الثوريات : مسيز بيزنت. أما سير وولتر فقد حاول في ملحق أن يدافع عن الاخلاقيات المنزلية الفكتورية ، ضد هجمات أجنبي ضال هو أسن . وأما في ملحق شو فثم تصوير لنورا بعد عشرين سنة من هجرها بيت الزوجية . لقد ي أدمن زوجها الشراب، وأصبح كروجستاد، الموظف الصغير بالبنك، شخصية مالية هامة ، وتزوج من صديقة نورا: كريستين ، فولدت له ثلاثة أولاد كلهم في مراكز اجتماعية هامة . ولكنه ليس سعيدًا مع زوجته ، فهو يأتي ليزور نورا بين الحين والحين ، كي ينسى شقاءه . وحينما تبدأ القصة (وهي لا تأخذ الشكل الدرامي) ، نجد كروجستاد يقوم بواحدة من هذه خطبت الى فيلس، ابن كروجستاد ، غير اننا لا نلبث أن نعلم ان ايمي قد انتحرت لأن كروجستاد لم يسمح لابنه بالزواج منها . ذلك أن أخاها روبرت ، قـــد ارتکب حادثة تزویر ، وکروجسناد بخشی علی مقــامه

⁽١) سنخر ابسن ذات مرة سخرية لاذعة من قول جون ستيوارت ميل ان رُوجته قد الهمته كل كتاباته • راجع برادبروك ص ٨١

⁽٢) نفس المرجع ص ٨٢٠

⁽٣) نفس المرجع ص ٨٢٠

⁽١) يُوجِد ملحق شبو هذا ضمن كتاب « الزنجيــة تبحث عن الله » ، في صفحات ۱۸۷ - ۲۰۱ من طبعة پينجوين

م- ۲:۱ مسرح برنارد شو

الاجتماعي من مصاهرة ابنه لأسرة من المزورين . وينتهى ملحق شو بدرس قاس تلقيه نورا على كروجستاد ، وتوضح له فيه تطوراتها الروحية والفكرية خلال العشرين عاما الماضية . ان أهم ما اكتشفته طوال تلك السند هو انه ، أحيانا ، يتعين على الرجل ، أسوة بالمرأة ، أن يهجر بيت الدمية . ثم تقول له : « في تلك الليلة ، وبعد رقصة الترانتيللا ، تفتحت عيناى خمس دقائق فقط ، فلم أر ، بالطبع ، الا الحقيقة التي كانت تبهظنى أذ ذاك ، وهي انني كنت دمية تورقالد . أما الآن فقد ظلت عيناى مفتوحتين عشرين سنة متصلة ، وقيض لي أن ألقى النظر على عديد من بيوت الدمى . ولقد لاحظت ان هذه الدمى ليست كلها من الأناث . انظر الى بيتك ،

وهنا تأخذ نورا توضح لكروجستاد كيف انه لعبة في يد زوجته ، وتومىء له بضرورة الثورة ، على طريقة نورا .

يهمنا هذا الملحق لأنه يحتوى على جميع الانطباعات التي تركتهامسرحية «بيت الدمية» في شو ، والتي عبر عنها فيما بعد في مسرحياته. ثم انه يحتوى أيضا على التعديل الذي أدخله شرو على موقف ابسن الدرامي ، ونعني بهذا التعديل: انزلاق الرجل في الخضوع الى المرأة حتى ليصبح هو الآخر دمية. هذا التعديل ايضا يستخدمه شو في بعض من مسرحياته ستناقشه حالا.

* * *

تعتبر ثورة ايليزا على هيجنز فى مسرحية « بيجميليون » أبعد نقطة يبلغها شو فى استيعابه لموقف نورا — هيلمر فى « بيت الدمية » والأسباب التى تثور ايليزا من اجلها على استاذها تشبه كثيرا أسباب نورا . لقد حول هيجيز نورا الى دمية حية . وهى تقرر أن تتركه لتبحث عن تقسمها وحريتها (١) ملحق شو .

فى مكان آخر . ولعله مما يدل على أن شو كان يفكر فى ابسن حينما أنهى مسرحيته هذه النهاية ، أنه كتب لها ملحقا غير درامى تخيل فيه المتجهات المختلفة التي يمكن لايليزا أن تتجهها بعد تركها هيجنز . أى ان شو فعل بمسرحيته نفس ما فعله بمسرحية ابسن قبل ذلك بسنوات .

ونجد تعديلا طفيفا لنفس هذا الموقف الدرامي في مسرحية: «مهنة مسيز وارين». هنا تمثل فيفي نورا الثائرة ، ويتركز التعديل في أن فيفي تثور ضد أمها ، بدلا من أن تثور ضد رجل . ولكن أسباب الثورة هي نفس الأسباب السابقة . ان مسيز وارين هي ، كما تتهمها ابنتها فيفي ، امرأة تؤمن بشكل الاحترام في صميم نفسها . وبالرغم من أنها تثور ضد حياة الشرف الشكلي وضد الفقر ، فأن الطريق الذي تتخذه يؤدي بها الي الاحترام التقليدي والي الثورة . ان ثورة مسيز وارين هي ضد الفقر ، وليست ضد الاحترام التقليدي ومن هنا تشعر فيفي بالسخط عليها .

ويطور شو هذا الموضوع - موضوع الثورة الانسانية على الاخلاقيات الجاهزة ، بأن يمده حتى يشمل الرجال . وهذا التطوير يرجع الى حب شو للمفارقات . ان منظر الرجل وهو يحطم قيوده ويفر من السعادة الزوجية يعرض له دائما ويشغله . وفوق هذا ، فهو وثيق الارتباط بنظريته الكوميدية الكبرى التي ترى ان المرأة ، في شئون الغرام ، هي التي تطارد الرجل ، وهي التي تبدأ بالعدوان .

هذا الموقف المعدل يعطيه شو تعبيرات مسرحية في كثير من أعساله اللدرامية . ففي «كانديدا» مشلا ، يهرب مارشبانكس الى «ليل طال التنظاره» لأنه يدرك ان كانديدا تريد أن تتخذ منه دمية رجالية . وبالرغم من أن كانديدا أقل من زوجها تعلقا بشكل الاحترام (فهي تجعل الحب ، وليس السيطرة الرجالية أساسا لحياتها الزوجية) فان مارشبانكس يرى

المشتركين فيها . لهذا يترك مارشبانكس هو أيضا بيت الدمية ويخرج باحثا عن طرائق للسمو الروحي. وهكذا نجد ان شو ، في « كانديدا » يجمع بين التعديل الذي أدخله ابسن نفسه على موقف المرأة المتحررة من رجلها (بأن جعل المرأة التي تنطلب الحرية تحصل عليها وتقرر البقاء في منزل الزوجية ، وذلك في مسرحية « سيدة البحر ») وبين تعديله هو للموقف بجعل الهرب وطلب الحرية يأتى من رجل وليس من امرأة.

وفى « الانسان والسوبرمان » يفشل تانر في محاولته الحصول على حريته ، حينما تتم هذه المحاولة في عالم الواقع. أما في عالم الأحلام ، فان دون جوان تینوریو ینجیج فی تحریر نفسه من شباك دونا أنا معلنا ، كما أعلن مارشبانكس ، انه يستطيع بمفرده أن يجد طريقه إلى النعيم ، وأن هذا الطريق ليس هو طريق أنا . وبالرغم من أن تانر لا يبدو ، لأول وهلة ، دمية رجالية ، فمن الواضح أنه تنقصه القوة اللازمة كي يعيش المباديء التي ينادي بها . أنه ليس متحررا بالقدر الكفيل بأن يجعله يقاوم مؤامرات آن بصلابة . ولهذا السبب لا تشمر ثورته على الإخلاقيات . وهو لا يسقط بين براثن آن وحسب ، بل انه قد كان منه البداية ، ضعيتها المقررة المحتومة المصير. وبهذا المعنى نستطيع أن نقول ان آن هي السيد، وان ر تأثر هو ، رغم أنفه ، العبد. أنه الدمية الرجالية لآن.

ويقول شو في مقدمة مسرحيته أنه حيثما ظهر على المسرح الأدبي كل مَن ابسن و تولستوی کان دؤن جو ان قد غیر جنسه و أصبح دو نا جو انا(۱)، بعد أن هجر بيت الدمية وأكد ذاته بوصفه كائنا بشريا ، بدلا من أن يكون (١) يتخذ شو هنا من دون جوان رمز الروح التحرر ، ويرى أن هذا الروح

مجرد جزء من موكب أخلاقي (١) . وهذا الاعلان يوضح كيف أن هجر نورا لبيت الزوجية قد تحول ، بالنسبة لشو على الأقل ، الى رمز وصيغة اتخذهما وسيلة لتفسير بعض الظواهر الاجتماعية المعروفة على أيامه . والرمز هنا مستقل عن المكان والجنس. لقد أصبح دون جوان نورا ، و تحولت نورا الى دون جوان ، في حركة عالمية تطلب الحرية . وكان شو ، فى الملحق الذي كتبه لمسرحية « بيت الدمية » قد جعل نورا تحرض كروجستاد على الثورة على زوجته ، فأوجد بهذا موقفا جديدا المرأة فيه متحررة والرجل عبد.

ولقد رأينا فيما تقدم كيف ان شو يستخدم نفس هذا التوزيع للقوى فى تصوير علاقة موريل بكانديدا . وهو يلجأ لهذا التوزيع أيضا ، وبشكل أكثر وضوحا ، في « عودة كابتن براسبوند للايمان » . في هذه المسرحية نجد إن المرأة هي التي ترفض الباع الأخلاقيات الجاهزة ، وتعرض عن السعادة الزوجية في سبيل الاحتفاظ بشخصية كاملة حرة . انها نورا دون بيت الدمية ، نورا التي مضت عليها عشرون سنة من الحرية ، كما عرفناها فى ملحق شو . ان ليدى سيسيلى لم يكن لها قط بيت زوجية يحملها على الفرار منه ، ولهذا فهي ترفض أن تستجيب الى الاغراء القوى الذي يسلطه علیها کابتن براسبوند ، کی تقبل به زوجا . انها ترفض أن تدخل بیت

وفى « ميخور باربارا » يصور شو نورا فى موقف معدل آخر . ان باربارا امرأة تامة التحرر تخرج الى العالم الفسيح بحثا عن عمل. وهي الأخرى ثائرة على قيود الحياة المنزلية . غير انه بعد السنين الطوال التي انقضت منذ أن صفقت نورا باب بيت الدمية وانطلقت خارجة تسعى الى (١) ص ١٢ من المقدمة .

قد انتقل الى المرأة ، فأصبحت نزاعة الى الحرية ، فكأنما دون جوان قد انقلب

الحرية ، لم يعد خروج باربارا وأمثالها الى العسالم الفسيح شيئا يثير الحرية ، لم يعد خروج باربارا وأمثالها الى العسارا ان هذا العالم الفسيح السخط . ومع هذا فان التجربة المرة تثبت لباربارا ان هذا العالم الشر من الم ينهيأ لها بعد . ان هذا العالم أشد أنانل وكسلا وأكثر خضوعا للشر من أن يقدم لها فرص العمل المجزى . لهذا ، فهى تقرر أن تتزوج خطيبها وأن أن يقدم لها فرص العمل المجزى . لهذا ، فهى تقرر أن تتزوج خطيبها وأن تقدع بالاشتراك معه فى ادارة مصنع الأسلحة . غير انها لن تكف عن الأمل

في عالم أفضل لا يكون فيه الانفاذ على طريقة جيش للخلاص بديلا من

وتدل شواهد المسرحية على أن هذا التفسير الذى نقدمه لشخصية باربارا صحيح . إن باربارا تقول لخطيبها كازينر فى مستهل الفصل الأول : «هناك ألوان من الحب والأحلام أعمق وأكثر قدسية ، من تلك التى يعرفها البيت » . وفي ختام نفس هذا الفصل ، تقارن باربارا مرة أخرى بين ذاتها وبين المثل الأعلى التقليدي للمرأة ، اذ تقول لخطيبها : «أكنت تعتقد ... وبين المثل الأعلى التقليدي للمرأة ، اذ تقول لخطيبها : «أكنت تعتقد ... النبى ، أنا التي وقفت في الشارع وضممت شعبى الى صدرى ، وتحدثت النبى ، أنا التي وقفت في الشارع وضممت شعبى الى صدرى ، وتحدثت النبي ها أقدس الأشياء وأسماها ، مستطيعة أن أدير له ظهرى ، وأثرثر بالفارغ من الكلام مع أناس يجرون وراء الموضة ، في غرف الاستقبال ? أبدا ،

التي تجد انه مما يخدم مصالحها ال تنصم الى صفوف السعاد الله قان مدا يتيح لها أن تجرى خلف الرجال بلا حرج ، كما يتيح لها أن يمتدحها الناس من أجل هذا الجرى ، على اعتبار انه تحرر .

اما أختها سيليفيا ، الابسنية المراهقة ، فانها تصوير فكاهى لجيل من النساء انضم الى حركة التحرر لأن فيها معامرات ، ولأنها موضة . ان هؤلاء النساء لم يعرفن عن أبسن شيئا يذكر ، وقنعن بالاعتقاد بأن التحرر معناه الغاء الفروق بين الجنسين جميعاً . اما تشارتريس ، زير النساء ، فهو صعب التحديد ، لأن شوقد خلط فيه القضايا ، وجعله يمث ل عنصرين متعارضين أشد التعارض: فهو الشاب المتحرر المصمم على أن يرتفع فوق صغار الأخلاقيات التقليدية وينحت لنفسه طريقا أخلاقيا جديدا وساميا . وهو في نفس الوقت الانتهازي الذي يرى في حركة التحرر النسائي فرصة للتحلل الخلقي . وتتبحة هذا التناقض هي الفوضي الشاملة ، التي تسيء الى تشارتريس كشخصية . وقد حاول شو أن يدفع عن هذه الشخصية تهمة التناقض ، فتراه يقول الهندرسون : « أن تشارتريس ليس مجردا من العواطف، ولا هو نهاز لا يتردد، بل هو من أتباع أبسن المخلصين، لا الزائفين » (١) . ولكننا لا نستطيع أن نوافقه . بل أن شــو ، الكاتب المسرحي ، لا يوافق شو المتأمل الشخصياته بعد الفراغ من رسمها ، على رأيه هذا . انه يجعل جريس ، وهي أولى نساء شو المتحررات بحق ، تعترض على تشارتريس أشد الاعتراض ، فهي تقول له قبل ختام الفصل الثالث: « آمل أن نظل صديقين مخلصين . ولكن شيئا فى الوجود لا يستطيع أن يحملني على الزواج منك » . وهي تنصح چوليا التي استبد بها الغضب ، فأخذت تهدد بقتله ، قائلة : « لا . لا تجعلي قط من زير نساء بطلا » .

⁽۱) هندرسون · ص ۲٦۱ ·

ومع هذا ، فمن الممكن القول بلا حرج ان تشارتريس هو من أوائل من نلقاهم فى مسرح شو من نماذج الرجل المتحرر الذى يفزع من الزواج والبيتية (۱) . انه طبعة أولى من چاك تانر ، بدون الآراء الفلسفية والصفات الحبيبة التى يتمتع بها هذا الأخير . ولكنه ، على خلاف تانر ، يهرب من يراثن القوة الحيوية و لميلتها المرأة ، التى تمثلها هنا شخصية منحطة أخرى هي شخصية جوليا . ويكمل وجود جريس ، التى هى نورا شو ذات العشرين عاما من الحرية ، أضلاع المثلث الذى يشكل تعديلا من تعديلات شو المموقف الذى رسمه ابسن فى « بيت الدمية » . وهكذا نجد فى موقف شو الحديد : رجلا وامرأة كلاهما ثائر على الاخلاقيات التقليدية ، ثابت على مبدئه حتى النهاية . ونجد كذلك أن ممثلة النظام القديم المتخفية (وهى حوليا) هى التى تعانى الهزيمة .

وفى مسرحية: «من يدرى ؟» يستخدم شو مرة أخرى نموذج الثورة المزدوجة وذلك بتقديم شخصيتى چوليا وقالينتين. ان الأخبر هو تشارتريس آخر، وان كان أعمق من سلفه، وخاليا من خواصه الكريهة. وأسوأ ما يمكن أن نقوله فى حق فالينتين هو أنه يتعمد أن يكسب قلب جلوريا، دون أن يعتزم الزواج منها. ان تحفظها يفتنه، وهى امرأة متحررة تؤمن بالتقدم والانطلاق أكثر مما تؤمن بالبيت والزواج. ولهذا ينجذب اليها اهتمام فالينتين وثقرر أن يتصدى لها. وفى النهاية تنهزم كل من اليها اهتمام فالينتين والزواج، ومؤامرات فالينتين الغرامية. ان الطبيعة مقاومة جلوريا للحب والزواج، ومؤامرات فالينتين الغرامية. ان الطبيعة تقبض عليهما من عنقيهما، وتكرههما اكراها على الخضوع لأوامرها.

وقد تعلم شو من أبسن الكثير من طرق التصوير الدرامي للشخصيات النسائية من معسكري التقدم والجمود على السواء. ولعل أكثر الأمشلة

Domesticity.

وضوحاً على عظم الدين الذي يدين به ابسن شو ما نجده في شخصية مسيز وارين . انها تشبه كثيرا شخصية چينــا ، في « البطة البرية » . فالمرأتان لهما ماض تجدان من المصلحة اخفاءه . وكلاهما عملية ، غير حالمة، تشيد صرحا متزايد الارتفاع من السعادة على انقاض شرفها المنهار ، وهو شرف تنظر اليه المرأتان نظرة تقليدية ، وتريان بصدده ان الخطيئة وحدها أمر غير ذي بال ، إنما المهم أن يبقى المرء خطيئته سرا مصونا لا يفشيه لأحد . ثم ان المرأتين تجدان نوعا من التكفير عن الذنب فيما تقدمه كل منهما لعزيز أو اعزاء عليها من فرص معقولة للسعادة ، ماكانت لتتأتى لولا الخطيئة التي ارتكبت. وهما الى هذا ، تظهران نفس الرضا بما حققتاه من نجاح بطريقة تكاد تخلو من أي وعي بما يصاحب هذا النجاح من شر. وهذا كله يشكل تعليقا ساخرا ضمنيا على المجتمع الذي يطلب النجاح ، ولا يبالي بالوسائل. بل ان محاولة كل من المرأتين أن ترجح كفة حسناتها بأزاء كفة ذنوبها لتبدو لنا مضحكة شيئا ما . ففي ثورة هيلمر على الجرم الذي ارتكبته زوجته چينا يندفع الزوج يسألها :

ألم تندمى — فى كل ساعة — فى كل يوم — على خيوط الخداع, التى نسختيها حولى كالعنكبوت ? أجيبينى! ألم يعذبك الأسف ، ويضنيك الندم ?

وتجيب جينا ببساطة ، غير ملتفة الى الفكاهة المريرة التى يتضمنها ردها : « أوه يا عزيزى هيلمر ، كانت مشاغلى كثيرة ، رعاية للبيت وأداء للواجبات اليومية » .

ويعود هيلمر يلح عليها سائلا:

واذن فأنت لم تفكري قط في ماضيك ?

وتقول جينا :

الم أة . وقد تأتر شـو بهده الصور . شاك معاو المجتمع » ، ونستطيع أن نعتبرها شخصية كاملة الصفات من شخصيات شو ، خلقت خارج مسرح الكاتب الايرلندي . انها صريحة الى حد الايلام ، ثائرة على التقاليد ، جريئة ، متكبرة ، متقدمة ذهنيا على المرأة العادية ، لا تخفى احتقارها لمن يتعلق من النساء باسم الفضيلة دون روحها ، وهي بعد هذا كله كبيرة الوعى بقضية حرية المرأة . ويمثل لوناهيسيل في مسرح شمو شخصیات مثل مسیز کلاندون فی « من یدری ? » ولیزبیا فی « الاستعداد للزواج » ، وهذه الأخيرة هي السيدة التي ترفض الزواج لأنها لا تطيق وجود رجل في بيتها . ان النساء الثلاث ينتمين الى فريق يسميه شو « الرعيل الأول من المدافعات عن حقوق المرأة ، الذي اتخذ له انجيلا نشره جون ستيوارت ميل عن اضطهاد المرأة » (١) . ونستنتج مما يقوله شو بعد هذا ان كلا من لو ناهيسيل ومسين كلاندون تنتمي الى نفس الفترة . فمسيز كلاندون من جيل ١٨٦٠ - ١٨٨٠ - بينما فكر ابسن فى لو ناهيسيل فى السبعينات من القرن التاسع عشر. (فقد كتب « أعمدة المجتمع » عام ١٨٧٧) . والمرأتان أيضا في موقف واحد متماثل . لقد تحطمت حياة كل منهما لرفضها أن ترضى بوضع مشين تخضع فيه للزوج 4 أو المحب ، أو المجتمع بأسره . وكلتاهما وجدت حتما عليها أن تهجر وطنها الأصلى بحثًا عن الحرية في مكان آخر ، مستصحبة معها شباب أسرتها . فتركت مسيز كلاندون زوجها لتنقذ جلوريا وأختها وأخاها من الاستبداد ، ولتلقنهم مبادئها التي تنص على الحرية ، وتحكيم العقول والاستقلال . أما لوناهيسيل فانها تذهب الى أمريكا مع جوهان ، لتسانده ، وتعمل من أجله ، وترعى مصيره . ثم تعود المرأتان الى الوطن الأصلى ، من أجل

لا ي علم الله . لقد كنت موشكة أن أنسى هذه القصة القديمة (١) . وفي مسرحية : « مهنة مسيز وارين » ، نجد نفس الموقف الى حد كَثِيرٍ ، وذلك حينما تواجه ثيقي أمها بمشكلة ماضيها ومهنتها . اذ ذاك ترد مسيز وارين سهام نقد ابنتها الى صدر هذه البنت ، موضحة لها خواء الفاظها المثالية ، وعدم جدواها ، في مواجهة مشكلة لا مهرب منها هي مشكلة القوت . واذا كانت ڤيڤي اليوم تتمشدق بالألفاظ الكبيرة ، وتجلس في مكان القاضي بالنسبة لأمها ، فما هذا كله الا بفضل أمها . لقد وفرت أمها عليها قبح العيش المفزع في بيئة غير مواتية . ان مسيز وارين تعترف بأنها الى حد ما - سوقية ، ولكنها استطاعت ، على الأقل ، أن تقف في وجه نقاق العالم . وهي تقول لابنتها في هذا السبيل : « اذا كان الناس ينظمون أمر المرأة في المجتمع على هذا الغرار ، فلا جدوى من التظاهر بأن هناك غوارا آخر » . ثم تمضى في حديثها ، مرددة أصداء كلمات جينا : « لا . أنا لم أندم قط ، في الواقع . بل أنني لأشعر ان من حقى أن أفخر بالطريقة الَّتِي استَطْعَنَا بَهَا أَنْ نَدْبِرِ الْأُمْرِ كُلَّهِ بَاحْتَرَامَ ، حتى أَنْ كُلُّمَةً وَاحْدَةً لَم توجه

وفى كلا المسرحيتين نجد ان الواقعى الذى يعيش فى الأرض يواجه ينقيضه: المثالى الكثير الكلام، ومن الصدام الذى يحدث بينهما تنتج مأساة وملهاة معا. وهذا العنصر الفنى، أى التراجيكوميديا، هو عنصر مشترك بين مسيز وارين وجينا. وهو أيضا عنصر كان شو يقدره كثيرا فى مسرح ابسن ، وحاول مرارا أن يدخله الى مسرحه هو.

وجينا ومسيز وارين هما مثلان من أمثلة المرأة التقليدية التفكير . غير أن ابسن قدم انا صورا أخرى لنساء في إلجانب الآخر من قضية تحرر

⁽١) الفصل الأول من مسرحية : « من يدرى ؟ » •

⁽١) الفصل الرابع •

وتقرر أن تهرب الى أمريكا مع جوهان ، وحينما يعرض جوهان عليها الزواج ، تقبل العرض على شرط أن يسمح لها بالعمل والاستقلال. وفي « الاستعداد للزواج » ترفض ايديث أن تتزوج من سايكس الا اذا احتفظت بحريتها في الاشتغال بالأعمال العامة والنهوض بتبعاتها ازاء هذه الأعمال ، مهما يكن أثر هذا على حياتها الزوجية . وحينما يتبين الشابان أن تحقيق هــذه الشروط مستحيل في الظروف السائدة ، يسعيان الى مخرج من المأزق ، ولا يلبثان أن يجداه ، وذلك بالتأمين على حياتهما الزوجية ضد كل الأخطار . وهكذا تخرج أيديث من سلبية الجيل القديم من النساء المتحررات ، وتنجح في الاحتفاظ بالعمل والزوج معا . وهذا بالضبط ما تفعله دينا في « أعملاة المجتمع » . ان الشابتين تقفان في نفس الوضع بالضبط ، بالنسبة لزميلاتهما المكافحات من الرعيل الأول. وفي هذا تقول الآنسة براد برووك: ان الحيل السابق .. كان يثور من فرط الحماس ، و بلا سند يسنده من عقيدة . كان نساؤه يلقين بقبعاتهن في الهواء ويهتفن : تحيا الثائرات! » أما جيل نينا فانه يسير قدما ومعه برنامج ورسالة »(١).

* * *

وقد صور ابسن فى شخصية هيدا جابلر المرأة ، العاطلة ذات الشخصية القوية ، التى لا تجد لطاقتها المخزونة مصرفا ، فضرب بهذا مثلا دراميا لشو . ان هذا الأخير يصف هيدا فى «جوهر الأبسنية» بقوله انها مثال المرأة فى القرن التاسع عشر ، فهى واقعة فى هوة تقوم بين مثل زائفة لا تخدعها ، وحقائق لم يتسن لها بعد أن تكتشفها » (٢) . ونفس هذا الوصف ينطبق على بلانتش ، النمرة العاطلة عن العمل ، التى نجدها فى «بيوت الأرامل» ،

الأولاد ، وتكافحان في سبيل الاعتراف بسادئهما ، ومركزيهما ، ومراكز من يلوذ بهما ، وتنجحان في هذا كله ، وتنتهيان الى الصلح مع الخصوم السابقين .

واذا الريا طبع كل من لونا ومسيز كلاندون ، لوجدنا الأخيرة لطيفة طيبة القلب بالقياس الى الأخرى وبالرغم من أن مسيز كلاندون تشارك الونا احساسها بالمرارة بالنسبة لأحداث الماضي ، فانه يعوزها نارية الهجوم ، والعصيان المكشوف والاحتقار التي تبديها جميعا لونا هيسيل. أن مسيز كلاندون تطلب الاستقلال بروح من الاعتدال ، وتجد لنفسها مكانا مناسبا - كما يوضح شو في ارشاداته المسرحية - بين الاسترجال السخيف والأنوثة المفرطة الحقيرة . فاذا شئنا أن نجد نظيرا لنارية لونا فعلينا أن تتوجه الى ليزبيا. أن هذه الأخيرة تبدى حمية في الدفاع عن استقلالها توشك أن تصبح شراسة وحشية ، مما يؤدى بها الى التطرف ، فترفض أن تتزوج ، وأن لم يكن لديها مانع من انجاب الأطفال ورعايتهم . انها تقف ضد تدخل الرجال في شئونها . وهي ، مثل لونا أيضًا ، ليست عاطفية ، بل هي تحتقر کل من يحاول أن يخاطبها على مستوى عاطفي صرفي ، ومع هذا فهي مثل المرأتين الأخريين ، تنتمي الى الرعيل الأول من النساء المتحررات. وهي بهذا الوضع لا تملك الا أن تقبل الحل الوسط ، كما فعلت الأخريان ، أو تبقى على موقفها السلبي العقيم ، فتقف بمعزل عن الحوادث وتقاطع الحياة . وهذا البديل الأخير هو ما تختاره فعلا .

وفى كل من «أعمدة المجتمع » » « الاستعداد للزواج » نجد ان الجيل الطالع من النساء هو الذي يختار جانب العمل الايجابي ، ويجني ثماره . ان نينا دورف (أعمدة المجتمع) ترفض مصاهرة مشيئة بينها وبين رورلوند ، لأن هذا الأخير يعرض عليها الزواج بدافع من الشفقة والتنازل ،

⁽۱۱) سبق ذكر المصدر • ص ۷٦ •

⁽۲) ص ۸۵ ۰

والتي تنبين أن المثل الأعلى للسيدة الكاملة التصرفات ، انما هو عقبة ينخنفة في سبيل تعبيرها الحر الكامل عن نفسها . وبلانش شخصية تثير الالمتهام في مجموعة شخصيات شو . انها واحدة من قلة من النساء في مسرح شو ، لهن صفات كريهة . ويقول ايرفين(١) ان شو استلهمها من امراة القيها في الحياة الحقيقية ذات ليلة حالكة ، تضرب امرأة أخرى في فسوة وحشية على قارعة الطريق . ثم يستطرد قائلا : « على ان هناك ما هو أشد ارتباطا ببلانش من الحياة العامة ، ألا وهو مثال المرأة الأنشى، المعروف على أيام فيكتوريا ، فان بلانش هي النقيض المخيف لهذا المثال » .. هَنَا تَرْتُبُطُ بِلاَئْشُ بِهِيدًا جَابِلُوا . ان كلا المرأتين تشكل هجاء ذكيا لامعا للمرأة الأنثى ، التي لا عقل لها ، وهما تجدان التحلي بفضائل السيدة الكاملة شيئًا سخيفًا معوقًا . وللمرأتين ذكاء ووحشية في الطبع . وهما في شئون الحب والجنس مشبوبتا العاطفة ، تودان لو حطمتا الحواجز التي تقف . دون تمتعهما ، ولكنهما لا تجرؤان على هذا ، لأن ثورتهما ليست أصيلة . إن هذه الثورة في الواقع لا تتجاوز السطح. وهي ، كما يلاحظ شو بحق في حالة هيدًا ، ثورة سالبة ، تحطم التقليد ، ولا تتقدم لتكشف الحقيقة وراء هذا التقليد. وتتيجة هذا ان المرأتين منافقتان ، تمارسان ما لا تؤمنان به . وهذا النفاق انما ينطبق فقط على مسائل الغرام والجنس في المجتمع, القائم ، حيث تتمسك كل من بلانش ، وهيدا بالعفة ، وهما لا تؤمنان بها .. أما في باقى قيم المجتمع فانهما تؤمنان بها ايمانا ثابتا. والواقع أن كل ما تأخذه هيدا على مجتمعها هو أن نصيبها من متع هذا المجتمع ليس أكبر مما هو الآن. انها تود لو زادت متعتها ، ولكن قلة ثروتها وافتقارها

الى الأصل النبيل يقفان عقبة في سبيلها . أما بلانش فانها تتظاهر فقط

(١) سبق ذكر المصدر ٠ ص ١٥٩ ٠

والثورة على القيم الاجتماعية والمادية لمجتمعها . انها تكره الفقراء ، كما تقول لوالدها في الفصل الثالث من المسرحية ، وحينما يعيرها هذا بأصلها المتواضع ، ويذكرها بأنها اذا كانت اليوم سيدة راقية فما ذلك الا أنه هو نفسه قد منحها هذه المنزلة ، تشعر بالرغبة في تحديه وتقول : « وهل تراك ندمت على هذا ? » أما هي فانها ليست نادمة ، بل هي حريصة على أن تظل في مركزها الرفيع هذا ان استطاعت .

واذا كانت هيدا تسعى في السر الى ارضاء رغبتها الغرامية والجنسية مثلما تفعل بلانش ، فان هذه الأخيرة أجرأ من هيدا في سعيها ، وأشد نشاطا . ذلك ان شو حينما خلق بلانش كان في الواقع قد خطا أولى خطواته نحو تطوير نظريته الكوميدية القائلة بأن المرأة هي الطرف المهاجم في العلاقات الغرامية . ان بلانش تعرض على ترنش أن تتزوجه ، ثم ترفض الزواج منه ، ثم تجره جرا الى أحضانها وهي « مستثيرة ، مقرعة ، نصف مدبرة ، ونصف مقبلة ، توشك أن تدعوه اليها في سورة من الهياج الحيواني اللعريان » (١) .

وهيدا ، هي الأخرى ، تبعد عنها كلا من لوفبورج وبراك بالمسدس ، حينما يوشك غزلهما أن ينقلب الى شيء أخطر من مجرد الغزل . ولقد مضي شو مستخدما هذا العنصر — عنصر الهجوم الجنسي النسائي ، فأدخله في صميم شخصية جوليا كريفين في مسرحية « زير النساء » . ان جوليا هي بلانش أخرى ، ومعنى هذا انهما سليلة هيدا . ان بها بعضا مما يبغضنا في بلانش ، ولها كل وحشية هذه الأخيرة ، وثورتها السطحية على الأخلاقيات بلانش ، ولها كل وحشية هذه الأخيرة ، وثورتها السطحية على الأخلاقيات المعاصرة ، كما انها ، هي الأخرى ، تسيء استخدام ما لديها من وقت فراغ . ان جوليا هي حالة نفسية تستحق الدراسة مثلما تستحقها كل من بلانش وهيدا.

⁽١) الارشادات المسرحية • الفصل الثالث •

ويطور شو هذا الطراز من النساء فى شخصية آن هويتفيلد ، (الانسان واله كبرمان). هنا نجد المرأة العاطلة وقد تبينت لها عملا ورسالة . انها تشغل تفسها بالبحث عن أب للسوبرمان . وهى تجند فى سبيل تحقيق هذا الهدف مبادرتها الجنسية ، وحيلها ، ونفاقها ، ومؤامراتها . وكنتيجة للانشغال بهذه الرسالة ، يفقد طراز المرأة الأنثى — ممثلا فى آن — صفاته الكريهة ووحشيته . وتصبح هذه الصفة الأخيرة جهادا مشكورا فى البحث عن الزوج المثالي . لقد وجدت الثورة المضللة أو الملتوية التى قامت بها هيذا ويلانش مصرفا لها ومنطلقا . ومع هذا المصرف يقوم فى مسرح شوطراز حديد من النساء هو طراز المرأة عميلة القوة الحيوية . لقد دار « مثال المرأة فى القرن التاسع عشر » مع السنين ، وأصبح على مطلع القرن العشرين أمام حقائق جديدة حلت محل الأكاذيب المنبوذة .

* * *

كانت طريقة ابسن فى رسم الشخصيات النسائية ذات أثر طيب على شو . لقد عاونته على أن يخلق واحدة من أحسن نسائه وهى : مسين وارين . كذلك استطاع شو — بهدى من ابسن — أن ينفذ بعض النفاذ الى صميم شخصياته ، وأن يستخدم التحليل النفسى فى رسمها ، كما فى حالتى بلانش ، وجوليا كريفين ، وكذلك فى حالة ذلك المثل الكامل من أمثلة هذا الطراز من النساء ألا وهو : كانديدا .

كذلك يرجع الفضل - جزئيا - الى ابسن فى تمكن شو من انتاج هذه الدراسة الرائعة المتزنة لشخصية المرأة الجديدة التى سبقها التطور ، والتى تتمثل فى شخصية مسيز كلائدون (« من يدرى ؟ »). ولعل الطريقة المثلى لتقدير أثر ابسن على فن شو فى هذا السبيل ، أن تكون بمقارنة نساء شو الجديدات كما كان يصورهن فى رواياته ، قبل أن يعرف ابسن ، بالنساء شو الجديدات كما كان يصورهن فى رواياته ، قبل أن يعرف ابسن ، بالنساء

اللواتي رسمهن بعد معرفته بالنرويجي العظيم ، اننا لا نجد في المسرحيات متوحشات فاقدات الانسانية مثل هاريت رسيل ، في رواية «عدم نضوج» ، أو ليديا كارو («مهنة كاشيل بيرون») أو أجاثا في « الاشتراكي غير الاجتماعي» . ومن الصحيح أن هؤلاء النساء — كطراز — يعدن الي الظهور في المسرحيات ، بطريقة أو بأخرى ، غير ان شو كان قد تعلم من ابسن شيئا هاما أفاد منه في رسمهن ، ذلك هو : الاتزان .

اننا نجد في المسرحيات لمسة انسانية واضحة تخفف من غلواء ذلك الشعور بالذات وذلك التحدى اللذين يميزان نساء شو في الروايات . ان كانديدا مثلاً ، وهي المرأة المتحررة ، تحب أولادها كثيراً ، وتقف الى جوار الزوج والبيت . وباربارا ، رغم تحفزها للكفاح ، وانشعالها به ، تجد من وقتها ما تصرفه في تقبيل كازينس ، وهما جالسان فوق الطبلة في مشمهد تلقائي مؤثر بما فيه من انسانية . وحتى ايديث ، في « الاستعداد للزواج » ، رغم كفايتها الذاتية التي تبلغ حد التوحش ، ورغم عنادها ، تهرب مع زوجها المقبل الى حيث يتزوجان . غير ان أحسن مثل للتوازن الذي يحققه شو بين العواطف البشرية والأفكار الجدية نجده في حالة مسيز كلاندون. فبالرغم من الغيرة الشديدة التي تبديها على شخصيتها وعقلها فأن شو يصفها بقوله: « صوتها وتصرفاتها شديدة العطف والانسانية ، وهي تستجيب بكثير من الاخلاص لمظاهر الحب التي يبديها لها أولادها بين الحين والحين ، تعبيرا عن تقديرهم لها » (١) . ومثل هذه المطاوعة للعواطف كانت - ببساطة - مستحيلة التحقيق لدى نساء شو في الروايات .

ومن أبسن أيضا ، يبدو أن شو قد تعلم الحيدة فى رسم نسائه . وبينما هو لا يخفى انجيازه للمرأة الجديدة ، نجده يعطى المرأة الأنثى حقها فى

التصوير ، هو مثلا يرسم فى شىء من العطف كلا من جوديث ، البطلة الرومانتية التى نجدها فى « تلميذ الشيطان » والملكة فى « عربة التفاح » وليدى بربتومارت وابنتها الصغيرة سارا فى « الميجور باربارا » وكثيرا غيرهن ، وذلك بالرغم من انهن يعتنقن آراء ويتخذن مواقف لا يوافق عليها شو المفكر .

أما حين يتخلى شو عن هذا الاتران ، بل وعن الموضوعية أصلا ، في تصوير شخصياته ، ويعتمد اعتمادا كليا على أفكار سابقة فان نساءه يصبحن غير مقنعات كشخصيات . وأوضح مثل على هذا نجده في حالة يصبحن غير مقنعات كشخصيات ، وأوضح مثل على هذا نجده في حالة آن هويتفيلد . انها نموذج واضح ، وشخصية مجردة ، مصنوعة صنعا . وفيها يقول شو : «حين جاست أشاهد مسرحية «كل الرجال » في مسرح تشارتر هاوس قلت لنفسي ولماذا لا أكتب مسرحية عن كل النساء ؟ وكانت تشارتر هاوس قلت لنفسي ولماذا لا أكتب مسرحية عن كل النساء ؟ وكانت النتيجة انني أخرجت آن . ليس كل النساء على غرار آن . وان كانت آن هي كل النساء » (۱) . وواضح من هذا ان الشخصية جاءت نتيجة لفكرة سابقة يسعى المؤلف الى تجسيدها على هيئة آدمية ، ولم تأت وحيا من نساء حقيقيات رآهن المؤلف وأعطاهن تعبيرا دراميا يجمع بين الحقيقة والخيال .

* * *

وفى كل من ابسن وشو نجد ان الهجوم على المرأة الأنثى انما هو جزء من الهجوم الأوسع نطاقا على أخلاقيات العصر الجاهزة . وحتى فى مسرحية مثل « بيت الدمية » التى اعتبرها أتباع ابسن : المساهمة الرئيسية للنرويجي الكبير فى قضية تحرير المرأة ، نجد العلاقة بين اضطهاد المرأة والعيوب الخلقية الجسيمة للمجتمع واضحة كل الوضوح . أما فى « أعمدة

المجتمع » و « روزميرز هولم » فان المسكلة الأخلاقية تغطى على مشكلة حقوق المرأة ، بل ان الواقع ان رابيكا ويست ، فى روزميرزهولم » تنكشف أمامنا ، وهى المرأة المتحررة ، فاذا بها انتهازية وضيعة فى أول أمرها . وحينما تحقق خلاص روحها فى النهاية ، لا يتم هذا الخلاص عن طريق ثورة اجتماعية كما فى حالة نورا ، بل عن طريق الخضوع التام للأثر الخلقى الذى ينبعث من زوجها روزمر . وفى « أعمدة المجتمع » يظهر بكل وضوح استثثار المشكلة الخلقية بالجانب الأكبر من الاهتمام ، من دون المشكلة الاجتماعية . وحينما يقول بيرنيك قبل نهاية المسرحية : « هذا أيضا تعلمته فى الأيام الأخيرة : ان النساء هن أعمدة المجتمع » ، تسارع لونا هيسل ، المرأة المتحررة ، الى تصويب خطئه فتقول : « اذن فقد تعلمت شيئا من الحكمة غير ذى غناء ، أيها العزيز . . لا ، يا عزيزى : ان روح الحق وروح الحرية هما أعمدة المجتمع » .

أما فى كتابات شو ، فترتبط حقوق المرأة بمسألة أخرى أعم منها هى مسألة التطور الاجتماعي عامة . وفي هذا يرى شو أن حركة تحرير المرأة تثير مشاكل اجتماعية بالدرجة الأولى ، وأن الحل الواضح لهذه المشاكل هو اعادة تنظيم المجتمع . وبالرغم من ان مشكلة الأخلاق تدخل في مسرحياته ، مثلما يحدث في « مهنة مسيز وارين » . فان الكاتب لا يسمح لهذه المشكلة بأن تطمس معالم التحليل الاجتماعي للمجتمع ، والتوصيات التي تنتج عن هذا التحليل . ونفس هذا الموقف نجده في « بيجماليون » ، حيث المشكلة معالجة من زاويتي الاجتماع والاقتصاد . هذا هو الاتجاه الرئيسي الذي يتجهه شو في مسرحياته . غير أنه في واحدة على الأقل من مسرحياته هي : « مسرحية فاني الأولى » ينهج نهج ابسن في احالة مشكلة تحرير المرأة الى ميدان الفلسفة الأخلاقية .

⁽١) مقدمة مسرحية : الانسان والسوبرمان ص ٢٨ .

ان ثورة مارجريت على الأخلاقيات الرائفة في مجتمعها تأتى نتيجة لتحول خلقى ودينى ، فتتجه البطلة الى التمرد بعد ايمان مفاجىء بضرورة هذا التمرد ، وليس بعد تفكير هادىء ، واع ، ومنتظم .

وبهذه الطريقة ، يضع شو نظريته الأثيرة الخاصة بالايمان المفاجيء عن. طريق القوة الحيوية ، في خدمة قضية تحرر المرأة . وقبل هذه المسرحية ، كان هذا الايمان يصيب النساء والرجال على حد سواء ، ويدفعهم الى خدمة القوة الحيوية بطريقة عامة جدا . أن ديك دادجون ، وبلانكو يوزينت ، وبراسباوند ، وغيرهم من عصاة شو ، لا تطلب منهم القيوة الحيوية أن يفعلوا شيئا على وجه الخصوص . ان الحقيقة تشرق عليهم فجأة ، وتدفعهم الى تغيير وجهات نظرهم تغييرا كاملا . أما في حالة مارجريت ، فان القوة الحيوية تدفع بها الى أن تضع نفسها في خدمة المرأة بالذات. وفي باديء الأمر ، يقبض على مارجريت وهي مشتركة في عملية احتجاج وانتقام واعية ، موجهة ضد رجال البوليس ، لقاء ما اقترفوه من قسوة .. وفي السجن ، تتعرف مارجريت على ما تسميه هي « الحقيقة » ، ممثلة في نساء سكرانات ، وبغايا ، ومطالبات بحرية المرأة . وتتولى واحدة من هاتة المطالبات تلقينها درسا في الثورة على الرجال. ثم تتتابع أحداث المسرحية ، فتقول مارجريت لأمها في الفصل الثالث أن أباها يعاملها ، أي الأم، ننفس الطريقة التي قالت لها تلك المطالبة بحرية المرأاة ان الرجال يعاملون بها النساء. أن ذلك الأب يلقى عليها الأحمال والتبعات ، ويمضى هو حرا طليقا. ومن تلك اللحظة تصبح مارجريت مكافحة نشيطة في سبيل القضية ، أنها تدخل في عراك بدني مع خطيبها السابق ، لأنه يرفض أن يعامل بغيا من صديقاته معاملة المحترمات من النساء. وهي تفلح في النهاية في حمله على الزواج منها .

غير ان ثورة مارجريت ، برغم أنها تتخذ شكل احتجاج نسائى على الظلم ، لا تقف عند هذا الحد . انها لا تلبث أن تتحول الى هجوم عام على أخلاقيات المجتمع ، وذلك حين تنضم اليها مسيز نوكس ، والدة مارجريت . ان هذه الأخيرة تقول لزوجها فى معرض الحديث عن الثورة : ان صنفين من النساء ينضم اليها . ولكن أحدهما فقط هو الذي يقدر له النجاح فى ثورته . وتمضى قائلة : ان شرط النجاح هو السعادة الداخلية . فاذا كانت لك هذه السعادة ، فستمنحك الروح الحرية كيما تفعل ما تريد ، وستقود خطواتك الى طريق السداد . أما اذا لم تكن لك تلك السعادة ، فأجدر بك أن تتبع الطريق المطروق ، وأن تؤمن بالقيم التى تحدد لك ، لأنك لن تجد غيرها يسندك ويقيمك .

وفى « مسرحية فانى الأولى » تلعب مارجريت دور الثائرة الموهوبة . انها تتمتع بسعادة داخلية . وهذا هو السبب فى أنها ، حتى حينما ترتكب الخطيئة ، فتسكر ، وتلتقط رجلا من أحد الكاباريهات ليزاملها ، وحينما تعربد وتهاجم البوليس ، تقود الروح خطواتها خلال هذه الخطايا جميعا ، وتوجهها وجهة الصواب ، ان النور يتبدى لها . ومن جهة أخرى ، نجد بوب ، خطيبها السابق ، رجلا تقليديا ، تصدر عنه الخطيئة تلصصا ، وليس على سبيل الثورة على الأخلاقيات السائدة . ان مارجريت تعبس فى وجهه ، لأنه وضيع ، شديد الايمان بقيم مجتمعة . وفى النهاية تنجح مسيز نوكس فى تشيره بالقيم الثورية ، فيقف من أهله موقفا حازما ، ويقرر أن يتزوج من صديقته المومس ، دورا .

تتبين مما سبق أن الفلسفة الخلقية لمسرحية شو تماثل تلك التي نجدها في « أعمدة المجتمع » ففي هذه المسرحية الأخيرة ، تقوم لونا هيسيل بدور الثائرة الموهوبة ، التي تتحدى بنجاح قيم المجتمع وأخلاقياته ، انها تتمتع

ينلك السعادة الداخلية التي تمنح المرء القدرة على الارتفاع عن القيم المعترف بها في مجتمعه ، وتحديها وكشف مساوئها . ويشترك معها في هذه الشورة دينادورف . هي الأخرى تجد في نفسها القدرة على تحدى المجتمع ورفض قيمه الزائفة . وفي الجانب المضاد اكل من دينا ولونا تقف بيتي زوجة كونسول بيرنيك ومارثا ، أخته . فبالرغم من انهما تحسان فداحة الظلم الواقع عليهما مثلما تحسه الأخريان ، فان القدرة على الثورة تعوزهما . وهما لهذا تختاران طريق التضحة .

غير أن المؤلف ، كما تلاحظ برادبرووك ، لا يصدر عليهما حكما بالإدانة (١). أنه كمن يقول مع شو : اذا لم تسدد الروح خطواتك ؛ فأولى بِكُ أَنْ تَلْتُومُ الطريق المطروق. والواقع ان فكرة تفاوت أمر الثورة من فريق من الناس الي آخر ، بحيث تكون أمراطيبا لفريق وسيئا لفريق آخر حسب امكانيات كل منهما ، ليست فكرة طارئة في كتابات شو وابسن . انها فكرة رئيسية في التكوين الفكري لكل منهما . أن كلا من براند ودكتور ستوكمان في مسرحيتي : « براند » و « عدو الشعب » على التوالي ، مثل آخر من أمثلة الثائر الموهوب، وأن كان ينبغي القول في حالتيهما أن نجاح ثورتيهما لا يتمثل في نتائج خارجية ملموسة ، بل في أن هاتين الثورتين تتمان في وجه معارضة وحشية ، أو تحت ظروف بالغة الصعوبة . وفي كتابات شو ، نجد فكرة تفاوت الثورة موضحة بطريقة قاطعة في « تلميذ الشيطان » ، حين ينعى ديك دادجون على نفسة عدم قدرته على العمل الايجابي قائلا لخصمه أندير سون : لو كان بي خير لفعلت من أجلك ما فعلته أنت من أجلي ، بدلا من القيام بتضحية فارغة » . ويطيب أندرسون خاطره قائلا : « ليست فارغة ، يا بني . أن العالم محتاج للناس جميعا ، القديسين منهم والجنود » .

(١) سبق ذكر الصدر ٠ ص ٧٣ ٠ ٠

ان ديك دادجون به بعض القوة ، ولكنها لا تكفى كى تجعل منه ثائرا فعالا .

* * *

ولكى يعبر شو عن كل هذه الأفكار تعبيرا دراميا ، نجده يستخدم عنصرين من عناصر تكنيك ابسن هما : المواقف المتوازية ، والمقابلة . ففى « أعمدة المجتمع » ينشىء ابسن موقفا متوازيا بين رئيس العمال أون وبين بيرنيك . وعن طريق هذا الموقف المتوازى تظهر شخصيتاهما ويعلق المؤلف على هاتين الشخصيتين ، أى ان الموقف المتوازى يقوم بوظيفتين فى وقت واحد هما : المطابقة بين الشخصيتين والمقابلة بينهما . وفى حالة النساء ، فى نفس المسرحيتين ينشىء ابسن موقفا متوازيا آخر بين لونا ودينا . وفى هذه المرة تنم المطابقة دون المقابلة ، اذ أن المقابلة تتم فى الواقع بين دينا ولونا من جهة وبين بيتى ومارثا من جهة أخرى . ومن خلال هذه المقابلة الرباعية يجرى قلم المؤلف بالتعليق على الشخصيات .

فاذا انتقلنا الى شو وجدنا أن بوبى ومارجريت فى « مسرحية فانى الأولى » يشتركان فى موقف متواز ، فكلاهما يخرج على الأخلاقيات السائدة . ولكن ، لما كان الهدف الذى يخرج الاثنان من أجله على هذه الأخلاقيات مختلفا فى كل حالة ، فان الموقف المتوازى هنا يؤدى وظيفة المقابلة بين الشخصيتين دون المطابقة . ان المؤلف يستخدمه للتعليق على تقليدية بوبى ، الذى تعتبر ثورته على الأخلاق مجرد خروج تافه الشأن عليها . وحين يجعله المؤلف يقول الكلام التالى لمرجريت ، فهو يريد أن يظهر الفرق الأساسى بينه وبين الفتاة كاملا . يقول بوبى : « ان أية فتاة قد تقع فى مأزق ، اذا لم تأخذ حذرها . ولكنك لست النوع الذى يحب المعامرات . أو على الأقل لم تكونى كذلك حتى الآن » . وتقول له مارجريت فى انفعال :

« لا أحب المغامرات ، ولن أحبها . وأنا لم أفعل ما فعلت من أجل المغامرة يا بوب بل تصرفت بوحى من أعمق أعماقى » . ان بوب يستطيع أن يغفر « المغامرة » فى الخروج على الأخلاق ، ولكنه لا يغفر التحدى الصريح المتعمد . انه ، كما يريد المؤلف أن يقول لنا ، ذلك النوع الرخيص من الناس الذي يؤمن من الاحترام بمجرد الشكل .

وهناك موقف متواز آخر يشترك فيه والدا كل من مارجريت وبوب والغرض من هذا الموقف هو المطابقة بين الشخصيات وحسب. أن المؤلف يصور لنا الآباء في الفريقين بالصورة التقليدية التي نجدها بين رجال ونساء الطبقة الوسطى ، حيث الناس يخشون ألسنة الناس أكثر مما يخشون نقمة الله . ولكن ما أن تمضى أحداث المسرحية حتى تأخذ هذه الصورة تتغير تدريجياً . أن مسيز جيلبي ، والدة بوبي ، تظهر من البداية بوادر من الافتنان بحياة دورا الطلقة المتحللة . انها تنجذب الى طريقتها المنبسطة ، وحيويتها ؛ وردائها ، وكلامها الشعبي الدارج . أما مسين نوكس ، والدة -مارجريت ، فانها تتأثر بالعمل الجرىء الذي تقدم عليه ابنتها ، وهو الأعراض عن الأخلاقيات الجاهزة ، والتمسك بحق الثائر العبقري في الثورة عليها . وقرب نهاية المسرحية تنضم المرأتان إلى جانب مارجريت ودوراً ، وتعمل مسيز نوكس بنشاط حتى تزوج بوبي من صديقته . الأبؤان فقط هما اللذان لا يتغيران ، وانما يكتفيان بتقبل ما يجرى أمامهما دون أن يظهرا الموافقة عليه . وهكذا يتغير الموقف المتوازي في النهاية ، فيتحول من مجرد محاولة للتعريف بالشخصيات الى شيء من المقابلة بينها .

غير ان هناك نوعا آخر من المقابلة نجده فى كل من : « أعمدة المجتمع » . و « مسرحية فانى الأولى » . انه المقابلة بين حياة الاحترام الشكلى من جهة ، وحياة أخرى طليقة لا يرضى عنها المحترمون . وفى المسرحيتين ، تبدو

لنا هذه الحياة الطليقة على صورتين . أما الصورة الأولى فتظهر تحررا أخلاقيا يستتبعه عمل متحرر . ويشل هذه الصورة لونا هيسيل ومارجريت نوكس. على أن لونا تختلف شيئًا ما عن مارجريت ، فانه يبدو انها قد كانت حرة دائما . انها لا تسعى الى الحرية فتحصل عليها ، كما تفعل مارجريت، بل هي قد تمتعت بها على الدوام. ويصفها شو نفسه بقوله: « انها امرأة حرة بالطبيعة ، استخفت بالمثاليات القائمة ، طوال حياتها » (١) . وفيما خلا هذا ، نجد أن المرأتين تمثلان التحرر الأخلاقي والفيزيقي معا . لونا مثلا تهرب من النرويج ، لتكون الى جوار جوهان ، متحدية بهذا كل عرف . ولكى تضمن لجوهان قوت يومه ، تشتغل بعديد من الأعمال ، يجعلها بعضها تبدو مضحكة للناس، وحينما تعود الى الوطن ، تقف لونا الى جوار دينا دورف ، التي يعاملها المجتمع في تواضع مهين ، نظرا لماضي أمها . وتسير مارجريت على نفس النهج . فبمجرد تحولها الى الطريق الجديد ، تأخذ في ممارسة حريتها . انها لا تكتفى بالاعتداء على البوليس ، والعراك مع بوبي ، بل تصادق المومس دورا ، وتصر على أن يعاملها بوبي معاملة لائقة . وهي ، مثل لونا أيضا ، تنجح في كسب واحدة على الأقل من الشخصيات الرئيسية الى صفها .

والى جوار هذا التحرر الخلقى الذى تحياه الشخصيات ، نجد لونا آخر من التحرر ، تلقائيا وفيزيقيا فى اتجاهه الغالب . فى « أعمدة المجتمع » ، نجد ايماءة الى هذه الحياة ، حينما يأتى الصغير أولاف ، وهو يجرى ، لينبىء الكبار كيف أنه قد كان فى الميناء ، فشاهد فرقة سيرك بأكملها تنزل الساطىء ومعها أحصنة وحيوانات متوحشة (٢) ، وحالما يدخل على

⁽١) جوهر الابسنية ٠

⁽٢) الفصل الأول •

المسرحية هذا الرمز الواضح للحياة الحرة (رمز السيرك بما فيه من تنقل وتحرر من قيود المكان والزمان) تأخذ شخصيات المسرحية تحدد موقفها منه . فمسيز روميل ورورلند يهاجمان أصحاب السيرك ، بينما يؤيد كل من دينا والصغير أولاف الحياة الطلقة . هنا نجد ان المقابلة بين الحياة المغلقة التي يحياها أعمدة المجتمع ، والحياة الطلقة في العراء ، التي يحياها أصحاب السيرك ، تستخدم وسيلة للتعليق على كل من الفريقين .

وفى « مسرحية فانى الأولى » تمشل دارلنج دورا جانب الحياة المتحررة . فبرغم ان دورا مومس خاطئة ، فان المؤلف يقابل طريقتها الطلقة في الكلام والتصرف ، وتواضعها ، وتلقائيتها بالجو الخانق الذي تعيش فيه الأسرتان ، فينتصر لدورا على السادة المحترمين .

وليس ثمة شك فى أن شو قد رمى الى أن يفهم نظارته وقراؤه دورا على هذا الضوء . انه يجعلها تصف حادثة طريفة وقعت لها خارج المسرحية ، فقد انتشت بالشراب ذات مرة ، فراهنت بوبى على أن تجعل مدرسه (الذى كان يرافقهما) يجرى بأسرع مما فعل طوال حياته . ويوافق بوبى على الرهان ، فتذهب دورا الى أحد جنود البوليس ، وتسأله فى نبرات صاحية ، غير منتشية ، ان كان يستطيع أن يدلها على ميدان يسمى « جاريكس ماين » . ويقول لها رجل البوليس : « لم أسمع قط عن ميدان فى هذه الناحية بهذا الاسم » . فتقول دورا : « اذن ، فيالك من جندى غبى ، حقير ! » ثم تدفع بقلنسوته الى الأرض . وتكون النتيجة أن تضطر هى والمدرس ، الى الجرى بأسرع ما يستطيعون ، خشية القبض عليهما . والمدرس ، الى الجرى بأسرع ما يستطيعون ، خشية القبض عليهما . أما بوبى الذى لم يكن أقل سكرا من زميليه ، فانه يقف مكانه ، ويضحك من جندى البوليس .

هذه هي الحياة الطلقة التي يقابل شو بينها وبين حياة الاحترام الشكلي

التى يحياها آل جيابى وآل نوكس ، فيفضل الأولى على الثانية . ولكن فى الوقت الذى يختار فيه ابسن رموزا لائقة بالحياة الحرة ، فان شو لا يحرز مثل هذا التوفيق . ان الشىء الذى يقابل شو بينه وبين حياة الاحترام الشكلى يثير — على أقل تقدير — دهشتنا لصدوره من شو . فالنظرة العاطفية الزائفة التى تصور حياة الدعارة على أنها حياة مرحة تعتبر تقهقرا يصعب علينا تفسيره ، من الموقف الأصدق والأكثر واقعية الذى وقفه شو من الدعارة فى « مهنة مسيز وارين » . ثم ان نفس هذا الموقف يعتبر خطوة الى الوراء أيضا ، اذا قيس بالطريقة الواعية التى اختار بها شو رموزه فى « سوء زواج » حيث تتم نفس المقابلة بين التزمت والحياة الفيزيقية المنطلقة . فى هذه المسرحية نجد ان البهلوانة لينا ، التى تعشق الحياة الفيزيقية المتحررة ، تعتبر رمزا لائقا لهذه الحياة . انها ترتفع عن باقى الحياة الفيزيقية المسرحية ، وتجلب معها قبسا من الهواء الطابق ، يخفف من حدة الجو الخانق الذى تحيا فيه هانه الشخصيات .

ولعله مما يفسر النظرة الملتوية التي أملت على شو اختيار مومس رمزا لحياة حرة ، أن الرسالة التي تريد المسرحية ايصالها للناس قبيحة وزائفة تلك هي : ان الشراب والعربدة ، سواء قام بهما مارجريت أو دورا ، خير من الحياة المحترمة التي يحياها جيلبي أو نوكس . وصحيح أن هذين الأخيرين شخصيتان كريهتان ، ولكن البديل الذي يقدمه شو أسوأ منهما بكثير ، ولعل شو كان يحس بزيف آرائه هنا ، فنفي عن مسرحيته مظاهر الجد نفيا يكاد أن يكون تاما ، وأعطاها جرعة قوية من الفوضي الجيلبرتية ، كيما يجعل الطريق أمام مسرحيته سهلا . وهكذا نجد فيها بغيا جيلبرتية ، وخادما جيلبرتيا هو الآخر ، يتبين فيما بعد أن شقيق لدوق ، كما نجد حكاية خرافية وراء المسرحية ، وتقبلا لأشد النتائج بعدا عن المنطق ، الى

جوار اظار مسرحي هزلي ، فيه تقدمة ، ومؤخرة مضحكتان . هـ ده هي وسائل شو لانجاز عملية صعبة هي اقناعنا بالمسرحية وهنا يجدر بنا أن لذكر أن الكاتب يلجأ الي حيل فنية شديدة الشبه بهذه ، ليحملنا على تقبل مسرحيات لها رسالات فكرية ضارة تشبه الرسالة الحالية ، مثل (ميجور باربارا) و «مهنة مسز وارين » . على أن من المهم ، في الوقت نفسه ، ان نسجل أن انشغال شو بالنموذج الآدمي الذي تمثله دورا بطريقة منظرفة يرجع الى كانديدا . أن زوجة موريل هي «مومس » أكثر احتراما لنفسها وأقل انفضاحا من دورا ، وهي تشارك البغي عاطفيتها ، وأن كانت تمتاز عنها بأنها غير مضطرة الى أن تذرع الشوارع . ومما له مغزى أن كانديدا تستخدم هي الأخرى كوسيلة مقابلة بين الحياة الحرة والحياة كانديدا تستخدم هي الأخرى كوسيلة مقابلة بين الحياة الحرة والحياة التقليدية الضيقة التي يحياها زوجها موريل . أن حياة كانديدا ، الأقسل ذهنية والأكثر حيوية وتحررا ، هي أفضل في نظر شو من حياة زوجها .

وتربط فكرة أفضلية الحياة المرحة على الحياة الضيقة بين « مسرحية فانى الأولى » وبين مسرحية أخرى من مسرحيات ابسن هى : «الأشناح»، وهي مسرحية تأثر بها شو تأثرا خاصا . في هذه المسرحية نجد ممثلين اثنين الحياة الحرة : ممثل ذهني هو اسوالد ، الفنان الشاب القادم لتوه من باريس وممثل فيريقي هو ريجينا ، الخادمة ذات الحيوية والشباب . والمقابلة التي يحدثها ابسن بين هاتين الشخصيتين وبين مسيز الفينج والراعي ماندرز ، وحدثها ابسن بين هاتين الشخصيتين وبين مسيز الفينج والراعي ماندرز ، ممثلي حانب الاعترام ، تعتبر تعليقا لا يشرف على هذا الجانب الثاني ، وكما يحدث في مسرحية شو ، يكسب ممثلا الحياة الحرة ، بالمثل الذي يضربانه والجدل الذي يدخلان فيه ، واحدا من شخصيات المسرحية الرئيسية الى صفهما .

وفى حالة «الاشباح» تجد أن الشخصية التي تنضم الى المعسكر المضاد هي مسيز الفنج . انها ، مثل مسيز نوكس فى « مسرحية فانى الأولى » ، توافق على أن يتزوج شاب من أسرة مخترمة من فتاة فى مركز اجتماعي وضيع ، بل فتاة هي الابنة غير الشرعية لزوجها هي . وحين يضع ابسن كلا من اوسوالد وابيه في موقف مواز ، فهو انما يطابق بين الواحد والآخر . ان هذه المطابقة هي الشيء الذي تلاحظه مسيز الفنج ، والذي يروعها ، ويدفعها الى الوقوف الى جوار ابنها ، وضد الراعي ماندرز . انها تنبين ان حياتها الماضية كانت غلطة ، وأنه كان من الواجب عليها أن تسمح لزوجها بحياة الانطلاق ، بدلا من أن تحمله على أن يعيش حياة الخداع . لهذا تسمح مسيز الفنج لابنها بأن يشرب في البيت مقدرة أن هذا خير له من أن يتظاهر بصفة لا يحسها .

ولعل هذا الجانب بالذات من موضوع « الأشباح » هو الذى حمل شو على أن يتقدم بمقترحاته الجريئة هذه ، بوصفها بديلا لحياة الاحترام الشكلى . والواقع أن ابسن أكثر جرأة من شو فيما يتقدم به من توصيات يريد بها أن تحل محل الحياة المقيدة . انه لايتغاضى عن الشراب وحسب بل وعن المعاشرة الجنسية بين الأقارب المحرمين والمحرمات أيضا . ولكن بالرغم من أن عقولنا تسجل تقرزا واحتجاجا على مقترحات ابسن ، نشعر اننا نملك أن نحترمها ، لأن صاحبها مخلص وجاد فى هجومه على الاخلاقيات الجاهزة ، أما شو ، فان جانب الجدية ينقصه بشكل محزن ، النه ينظر الى المشكلة كما لو كانت دعابة كبرى . وهو ، بهذا اللون من التناول ، يأمل فى أن يتجنب اللوم على جرأته . فاذا قرعه ناقد ما على ما تورط فيه من أخطاء ، استطاع أن يرد عليه بقوله انه ليس جادا ، وأنه ما تورط فيه من أخطاء ، استطاع أن يرد عليه بقوله انه ليس جادا ، وأنه يعمد عدم الجد ، وأنه انما يمسك المشكلة فيضعها أمامه رأسا على عقب ،

ليتبين اذا كان في امكانه ، وامكاننا ، أن يستفيد منها شيئا ، وهي في هذا الوضع المقلوب . وهذا هو السبب في أنه يستخدم التكنيك الجيلبرتي هنا مرة أخرى . وفي نفس الوقت ، يستطيع شو أن يقول لنفسه في السر : النه بمسرحيته هذه قد استطاع أن يكيل ضربة أليمة للأخلاقيات الجاهزة ، دون أن يصيبه من وراء هذا لوم أو عقاب . غير ان ما يحدث في الواقع هو ما سبق أن حدث في حالة « الانسان والسوبرمان » . الجد والهزل يتنازلان ، فيكسب المهرج ويخسر الواعظ . وكل الذي نخرج به هو : الجساس بالمهارة في حلوقنا .

* * *

هناك نقطة التقاء أخرى بين ابسن وشو نجدها فيما فعله كل منهما بيموضوع أثير لديه هو: الوهم والواقع. ان كلا من الكاتبين قد أخرج مسرحيات تحاول أن تكشف القناع عن المثل الزائفة للمجتمع ، وتشير اللي طريق الحقيقة الصارمة . وفي هذه المسرحيات كان العبء الفادح الذي يقتضيه كشف الحقيقة ، وتحطيم الأصنام الزائفة يقع دائما على عاتق الثائر الموهوب ، أو كما يسميه شو في «جوهر الأبسنية» ، « الرجل الصريح» . النه « الواقعي الأعظم » ، الذي يفتش حنايا قلبه بلا وجل ، فيميز نفسه بهذا تمييزا صريحا من الآدميين العاديين الذين يعيشون في جبن وخداع اللنفس ، وتقبل قميء للعرف : غير انه ، برغم موهبة الواقعي الأعظم ، وبرغم أنه يؤمن ايمانا لا يتزعزع في صدق مثله العليا ، فان مناهجه لتحقيق وبرغم أنه يؤمن ايمانا لا يتزعزع في صدق مثله العليا ، فان مناهجه لتحقيق هذا المثل قد تتعثر لسبب أو آخر . والي جوار هذا ، فهناك رجال ونساء يظنون أنفسهم موهوبين ، فاذا حانت ساعة امتحانهم ، تبين أنه تعوزهم بالمراه

وقبل أن يعرف شو ابسن ، كان الكاتب الأول يؤمن بالثائر بطلا وقائدا

للتطور . وهو يصرح لنا بأن الثائر العاصى كان بطله فى الرواية ، حينما كان طفلا ، وان هذه البطولة تركت فى نفسه أثرا لا يمحى . وحينما كتب شو الرواية ، جعل الثائر بطلالها ، وخلع عليه كل مقومات السوبرمان ، وصوره لنا على أنه الواقعى الوحيد ، وسط مجموعة من الحالمين ، وخادعى النفس ، ومتبعى العرف من العقيمين . وهكذا نجد فى روايتى : « العقدة اللامعقولة » ، و « الاشتراكى غير الاجتماعى » ، اثنين من السوبرمان ، مشتبكين فى حرب متصلة مع العرف القميىء ، والمثل السخيفة التى يعتنقها كل من يتصل بهم من الناس . ولقد أفاد شو فى تصويره لثوار رواياته من تجربته الشخصية ، ومن مزاجه ، ومن المناخ الثقافى الذى ساد أواخر القرن التاسع عشر . هذا هو حال أبطال الروايات . فما حال ثوار المسرحيات ؟ التاسع عشر . هذا هو حال أبطال الروايات . فما حال ثوار المسرحيات ؟ هل يمتون بشيء الى ثوار البسن ؟

يجب أن نقرر أولا أن الصيغة العامة التى تنتظم موضوع « الوهم فى مواجهة الحقيقة » ، والتعديلات التى أدخلت على هذه الصيغة ، موجودة فى مسرحيات الكاتبين معا . وهكذا نجد فى كل من ابسن وشو ، الثائر شاكى السلاح ، يقود ثورة ناجحة ضد المجتمع . كان هذا شأن نورا (بيت الدمية) وڤيڤى وارين (مهنة مسيز وارين) . ثم اننا نجد أيضا المثالى الذي يتظاهر طوال حياته بأنه واقعى ، ثم يكتشف هو نفسه ، فى النهاية ، أنه فى أعمق أعماقه ليس أقل عبودية للمثال من أسوأ المثاليين . وهذا النوع من الثوار تمثله فى ابسن مسيز الفنج (الأشباح) وفى شو عدد كبير من الأبطال بينهم بلنتشيللى (الانسان والسلاح) . وموريل (كانديدا) . وهناك بعد هذا : الثائر ذو الكفاءة ، الذي يعرف الحقيقة ويحارب من أجلها ، بعد هذا : الثائر ذو الكفاءة ، الذي يعرف الحقيقة ويحارب من أجلها ، ولكنه يفشل فى كفاحه ، بتأثير مؤامرات صغيرة ، يقوم بها رجال وضيعون ، يؤثرون مصلحتهم الفردية . ويمثل هذا الفريق دكتور ستوكمان (عدو

باردة ، فاذا بها تنكمش وتختفى . ونفس هذا القول ينطبق على براسبلوند وتانر ، وكلاهما يشبه هيلمر فى أن سيدة ذكية تحطم مثله ، بما تقدمه من أفكار وما تأتيه من أفعال .

من المحتمل تماما أن يكون شو قد تأثر بابسن حينما وضع الثائرة العملية من نسائه في مواجهة الرجل التقليدي ، فان هذا موقف نجده في عديد من مسرحيات ابسن مثل « أعمدة المجتمع » حيث تتكفل لونا بكشف الستار عن أخطاء ونواقص بيرنيك .

الشعب) ، وجون (القديسة جون) وقيصر (قيصر وكليوباترة) ، وكلهم الشعب) ، وجون (القديسة جون) وقيصر الذي يعيش فيه . يبدى لنا شخصية الثائر الذي تفوق عظمته عظمة العصر الذي يعيش فيه . يبدى لنا شخصية الثائر الذي ندهذه القائمة طولا بعديد من الأمثلة .

وليس من شك فى أننا نستطيع أن نزيد هذه القائمة طولا بعديد من الأمثلة . وليس من شك فى أننا نستطيع أن نزيد هذه القائمة طولا بعديد من الأمثلة بنى فما الذى نستخلصه منها ? هل تأثر شو تأثرا مباشرا بابسن حينما تبنى فما الذى نستخلصه منها ؟ موضوع: «الوهم فى مواجهة الحقيقة » ، والصبغة الفنية التى اشتملته ؟

لقد حاولنا فى الفصل التالى أن نوضح ان موضوع « الحقيقة والوهم » كان يمثل شيئا حيوى الأهمية بالنسبة لشو . انه موضوع خاض فيه تجارب كان يمثل شيئا حيوى الأهمية بالنسبة لشو . الدراما والفكر . ولهذا فليس علملية ، وشغل به انشغالا تاما ، من ناحيتي الدراما والفكر . ولهذا فليس مسرحيات من التجني على الحقيقة أن نقول ان شو كان ، لا مفر سيكتب مسرحيات من التجني على الحقيقة أن نقول ان شو كان ، لا مفر سيكتب مسرحيات عن هذا الموضوع ، وجد ابسن أم لم يوجد .

غير الله من العدل أيضا أن نقرر أن وجود ابسن في الميدان ، وانشغاله هو الآخر بنفس الموضوع قد أثر في شو أثرا عميقا . اننا نعرف ، مثلا ، هو الآخر بنفس الموضوع قد أثر في شو أثرا عميقا . اننا نعرف ، مثلا ، أن شو يقدر كثيرا ما يعتقد أنه أهم نصيب ساهم به ابسن في بناء المسرح الحديث ألا وهو : التراجيكوميديا . ولما كان شو يرى في موضوع « الحقيقة والوهم » مدعاة للكوميديا والتراجيديا معا ، فلابد أنه تأثر الى حد ما خطى النرويجي الكبير ، وهو بسبيل خلق شخصيات أبطاله الى حد ما خطى النرويجي الكبير ، وهو بسبيل خلق شخصيات أبطاله ووضعها في المواقف الدرامية المختلفة التي تخيلها لها . ان شو نفسه يعترف ووضعها في المواقف الدرامية المختلفة التي تخيلها لها . ان شو نفسه يعترف بهذا ، فيما يبدو ، حين يقرر ، في مقدمة كتبها لكتاب وليم ارشر المسمى : «هذا ، فيما يبدو ، حين يقرر ، في مقدمة كتبها لكتاب وليم ارشر المسمى : «عالم المسرح عام ١٨٩٤ » ما يلي : « ان سبير جوس (الانسان والسلاح) مثله في هذا مثل هيلمر في (بيت الدمية) ، هو بطل مرسوم من وجهة نظر مثله في هذا مثل هيلمر في (بيت الدمية) ، هو بطل مرسوم من وجهة نظر مثله في هذا مثل هيلمر في (بيت الدمية) ، هو بطل مرسوم من وجهة نظر مثله في هذا مثل هيلمر في (بيت الدمية) ، هو بطل مرسوم من وجهة نظر مثله في هذا مثل هيلم في (بيت الدمية) ، هو بطل مرسوم من وجهة نظر

ويمكن أن نضيف الى سيرجوس: موريل أيضا (كانديدا) ، الذي ويمكن أن نضيف الى سيرجوس المرأة تلمس هذه الثقة لمسة واحدة

يحاول التعبير الدرامى عن هذا النضال ، يعود اليه بين الحين والحين ، ويتأمله من زوايا دائمة التفاوت ، ويستخدم في هذا التعبير صيغا درامية متنوعة .

على أنه من الواجب ، كى نتفهم أصل هذا النضال وطبيعته بصورة أوضح ، أن نعرض بايجاز لفلسفة شو ونظرته الى الحياة .

يتحدث شو فى مقدمة رواية «عدم نضوج» عن أهمية تكوين منهاج فكرى ونظرة للحياة يستهدى بهما فى أعماله ، فيقول: «كنت اذ ذاك أملك الاتجاه الأدبى ، ولم يكن ينقص ما لدى من موهبة مزدوجة للنقد والابداع ، الا أن أحصل لنفسى على فهم أنضح للحياة ، فى ضوء نظرية مفهومة . وبالاختصار ، كان ينقصنى دين ما ، أدفع به هذه الموهبة فى طريق النصر » .

والمتتبع لتطور حياة شو الفكرية ، يجدها تحكى قصة اكتشافه ، على المدى ، لهذه النظرية ، وقد شاءت الظروف أن تكون هذه هى النظرية الاشتراكية ، وتروى أنباء محاولاته الدائمة لتحويل هذه النظرية الى دين يرضى فى نفسه مشاعر أكبر وأعمق من مجرد تطلعه الى اعادة تنظيم المجتمع .

ومنذ البداية ، نجد فى شو هذه الرغبة المتأصلة لاستخدام الاشتراكية كنقطة البداية لأعمال أعمق وأوسع أفقا . وفى هذا الصدد يشير بنتلى الى مخطوط لم ينشر بعد (۱) ، يقول فيه شو : « خلاصة القول ان علينا أن نحيل الاشتراكية الى دين . علينا أن نستعين برغبتنا التلقائية فى تحقيق الاشتراكية ، ولا نلجأ لعقولنا الا لا يجاد وسائل هذا التحقيق . وهذا أمر لن نصل اليه بغير اعتبار الارادة طاقة خالقة ، كما ذهب اليه لامارك ،

أف كاريث و

كتب ايريك بنتلى يقول: ان شو فنان فى المحل الأول. ومسرحياته لا يُمكن أن تنفصل عن أفكاره ، ذلك ان شو ، مثله فى هذا مثل كل فنان أذبت ، انما هو ذلك الطراز من الفنانين الذى يسميه فلوبير « مثلث الفكر » ، أى الفنان الذى يفكر بخياله على عدة مستويات فى وقت واحد. وبالرغم من أنه يتخذ مادة له: موضوعات مجردة مثل الاقتصاد ، فان علاجه لهذه الموضوعات ليس مجردا بدوره . انه علاج فنى . ان شو لا يبشرنا وحسب بفضائل العاطفة ، بوصفه فيلسوف « اللامعقولية » ، بل انه كذلك يجسد العاطفة أمامنا كما يفعل الفنان . وبين أعمق ما يجسده لنا شو من أحاسيس شعور واضح بفشل تلك « الأفكار » التى تعتبر عادة جماع شو نفسه (۱) .

على ضوء من هذه الكلمات والأحكام ، سيبحث هذا الفصل أثر أفكار شوعلى فنه ، سنتعرض بالمناقشة للأشكال الفنية لهذه الأفكار ، أكثر مما تتعرض للأفكار نفسها ، وسنحاول أن نقدر أثرها فى تكنيك شو . وسيحاول الفصل أيضا أن يثبت ان ثمة نضالا كان يدور فى نفس شو بين الفنان وبين الواعظ . وقد كان هذا نضالا هاما بالنسبة لفن الكاتب لأنه أضفى على الواعظ . وقد كان هذا ناصراع . وسترى فيما يلى أن شو ظل دائما

الفصِّل ليَّامِنُ

⁽١) سبق ذكر الصدر و صفحتا ٢٠ - ٢١ .

بين هؤلاء التابعين نفرا من العمال وأصحاب الحوانيت) وبين أولئك الذين ينتجون الثروة القومية ، وقد أدرج بين هؤلاء العاملين النشطين من رجال الصناعة .

ولقد استوحى شو هذا التقسيم للقوى الاجتماعية من نظرته الأخلاقية للمجتمع . ذلك ان شكوى شو من المجتمع الرأسمالي كانت في أساسها شكوى أخلاقية . لقد أفزعه ذلك التبديد المريع للطاقات البشرية والطبيعية الذي يتسبب فيه المجتمع الرأسمالي . وكل مساهمة في توطيد أركان هذا المجتمع ، سواء جاءت عن طريق رأسمالين أو عن طريق عمال يستأجرهم الرأسسماليون كانت أمرا كريها بالنسبة اليه . لهذا لم يستطع شو أن يتقبل النظرية الماركسية التي تقول ان العمال هم ، بحكم وضعهم ، أنصار الفردوس العالمي المقبل ، بينما ان رجال الصناعة هم أعداء هذا الفردوس .

ولعل هذا التفسير الذي ذهب اليه شو لمنشأ الشر في المجتمع أن يكون منبثقا من عدم ايمان الكاتب بالقدرات السياسية والعملية للرجل العادي ، وبخاصة العامل الذي يعيش في المجتمع الصناعي .

لم يكن شو على استعداد لأتمان الرجل العادى على حكومة البلاد . انه كان يؤمن بضرورة قيام حكومة للشعب ، ولكن على ألا يقوم الشعب بحكم نفسه ، فان الوقت ، فى رأيه ، لم يحن بعد ليحكم الناس أنفسهم بأنفسهم . ولا بد قبل أن يتم هذا من أن يعمر الأرض طراز نادر من الرجال هم ذرية السوبرمان . هذه الذرية ستأخذ على عاتقها مهمة تحقيق « الجنة على الأرض » التى سوف تسمح وحدها بقيام حكومة حقيقة للشعب وبالشعب . وستستخدم هذه الذرية ، لتحقيق أهدافها ، وسائل الاشتراكية

والاعراض نهائيا عن الداروينيه والماركسية وكل النظريات التي تؤمن بالحجرية الميكانيكية في التطور » . أى ان الاشتراكية ينبغى في حساب شو أن تكون السبيل الواعية ، والعقلية ، لتحقيق لون من ألوان الحياة ، الايمان به والرغبة في وجوده كلاهما لا عقلى وتصوفي في جوهره .

وواضح من هذا النص ان فهم شو للاشتراكية فريد فى نوعه . وهذه حقيقة جوهرية الأهمية ، بالنسبة لكل محاولة لتفسير تطورات شو اللاحقة . فلابد أن هذه الحقيقة ساهمت بنصيب ملحوظ فى حمل شو على تبنى الطريقة الفابية فى الاشتراكية ، بدلا من الطريقة الماركسية . ولا ربيب أن الكاتب قد وجد فى الفابية من الأعراض عن القطعية فى التفكير، والانصراف عن التحديد الواضح للمبادىء ، ما أتاح له أن يتصرف بحرية داخل اطاره الاشتراكى . أضف الى هذا أنه اعتنق الفابية ليس كمجرد واحد من أتباعها ، بل كمساهم أصيل فى ارساء قواعدها الفكرية . وقد كان من أثر مساهمات شو فى الفكر الفابى ، ان أخذ الفابيون بفكرته التى ترمى الى وضع قيادة الجماهير فى أيدى فريق من ذوى العقول العبقرية ، بدلا من القادة العاديين .

ومهما يكن من أمر فقد اعتنق شو الفابية ، وآمن بالمبدأ الذى ذهبت اليه ، ألا وهو ان التطور الاجتماعى لابد أن يتم تدريجيا ، وبالوسائل السلمية ، وعن طريق التسرب الى كل الطبقات . ان من واجب الفابيين أن يوجهوا دعوتهم الى الطبقات جميعا ويشرحوا لأفرادها قضية الاشتراكية ، آملين أن يجندوا لهذه القضية فئات منهم . ولقد قبل شو مبدأ التطور السلمى للمجتمع لأنه ، على خلاف الماركسية ، كان لا يؤمن بالصراع الطبقى ، ولا هو كان يرى أن البروليتاريا هى الطبقة الثورية الوحيدة ، أو أن قطبى القضية في معركة التطور الاجتماعي هما العمال والرأسماليون .

وطرائقها ، ولكنها ستكون مدفوعة دائما بالارادة المقدسة التي تكمن في القوة الحيوية ، وعلينا ، لكي ننتج ذرية للسوبرمان أن نريد هذا العمل ونلج في ارادتنا له ، مستفيدين مما وصلنا اليه من فهم لقوانين علم الأنساب.

خدمة المرأة المتعاملة مع القوة الحيوية ، وهي المرأة التي وقفت كل نشاطها وحيويتها على واجب البحث عن أب للسوبرمان . غير ان شو اكتشف

ان على الحكماء بين الناس أن يستخدموا قوانين علم الأنساب المتطورة كي

ارادته ، حتى يصبحوا فعلا رجالا ونساءا عتيقين وعتيقات ، ويتحولوا الى

أفكار بأجساد منكمشة ، قد تقدم بهم المسير نحو المرحلة النهائية من مراحل

التطور وهي دوامة الفكر الخالص.

ووراء كل هذه الأفكار والآراء يكمن دين شو - اعتقاده بأن القوة الخالقة في الكون ليست واعية وعيا كاملا ، وأنها ، على عكس آلهـــة الأديان التقليدية ، قوة متطورة دائما ، لا هي قادرة على كل شيء ، ولا هي عالمة بكل شيء ، وانما هي دائمة الوقوع في أخطاء ، اذ هي تتحسس طريقها الى تحقيق الحياة الطبية والناس الطيبين . ويعتبر الانسان أكمل ما وصلت اليه القوة الحيوية حتى الآن ، غير أن الانسان لا يكفى . أنه أبعد ما يكون عن الكمال المطلوب فهو لا يفتأ يرتكب أخطاء تصل في خطورتها حد الانتجار . فضلا عن أن القوة الحيوية تشك في مستقبله شكا كبيرا . فهو أما أن يلائم بين نفسه وبين الظروف الجديدة التي فرضتها عليه الحضارة الصناعية ، وأما أن تجد القوة الحيوية نفسها مضطرة الى أحلال كائن آخر محله ، يكون أفضل منه ، وأقدر على خدمة أغراضها . وهذا التلاؤم يمكن أن يتم عن طريق الاشتراكية - اشتراكية شو .

المتطورة. ويقضى واحد من هذه القوانين بأن يضع السوبرمان نفسه في فيما بعد ان من الممكن انتاج السوبرمان بطريقة أخرى ، هي طول العمر .

يطيلوا في أعمارهم . وهنا أيضا عليهم أن يريدوا طول العمر ، وأن يلحوا في

من المهم ، لكي نمضى بنجاح في تحليل الأشكال الفنية التي أعظاها

وهكذا للتقى الفكر السياسي مع القسيقة الصيورة كالمح

مَا أَطْلَقْنَاهُ عَلَيْهُ هِنَا عَبَارَةً : أَفْكَارُ شُو .

شو لأفكاره هذه أن تنبين أن الكاتب قد اعتنق الفابية اعتناقا حرا ، وليس

فكما انه رفض أن يصبح اشتراكيا اتباعيا ، كذلك أعرض عن الفابية المتجمدة على الحرف. لقد كان ثم خلافات هامة بينه وبين الفابيين. وأبرز هذه الخلافات كان يدور حول مبدأ التطور السلمي للمجتمع. لقد تقبل شو هذا المبدأ تقبلا غير نهائي . رأى فيه مجرد حيلة ، أو لونا من ألوان التكنيك في حرب طويلة المدى تتطلب خططا متفاوتة بتفاوت المراحل.

وهكذا نجده في عام ١٩٠٤ يقول في مجلة «كلاريون » ان العمل البرلماني والثورة التي تستخدم القوة القاهرة ، طريقتان لا ينبغي أن تعارض احداهما الأخرى أو تستبعدها » . إن العمل البرلماني هو عادة ، المرحلة الأولى من مراحل الحرب الأهلية . انه يوضح القضية ويجلوها أمام رجل الشارع ، وهو يستثير الشعور العام ، وحينما يكون الجانب الرجعى غير مستعد للقتال ، ويكون الجانب التقدمي مستعدا ، يتم حسم القضية بلا دماء . ومن المحتمل أن تستسلم الرأسمالية بلا قتال ، غير أنني أصرح بأن أي سياسي يعتمد على هذا الاحتمال يعتبر في رأيي مفرطا في التفاؤل. ان خطأ رجال المتاريس من زملائنا الغلاة في الثورة لا يعود الى اعتقادهم بأن الثورة ينبغي أن تتم عن طريق القوة القاهرة ، بل يرجع الى أنهم يبدأون نضالهم بهذه القوة القاهرة » (١).

⁽١) سبق ذكر الصدر ٠ ص ٣٦

وفي العشرينيات من القرن الحالي ، وبعد الحرب العالمية الأولى ، وثورة أكتوبر السوفييتية أخذ شو يميل الى الاعتقاد بأن الوقت قد حان لاستخدام القوة في استحداث الثورة. وينقل عنه بنتلي (١) قوله في هذه الفترة: « أظن ان نظام الملكية الخاصة عندنا ان تحل مشكلته دون استخدام القوة ، مالم تنبين نهائيا انه ما دامت القوة العنيفة تحمى هذا النظام ، فليس سوى هذه القوة شيء يسقطه ». وهذا الاعتقاد بضرورة الالتجاء - في النهاية - الى القوة القاهرة لتحقيق التطور الاجتماعي يبدو أنه كان كامنا فى نفس شو طوال الوقت الذي كان فيه يعمل من أجل التطور السلمى المجتمع . لقد دعتم هذا الاعتقاد من ايمان شو بالأثر الطيب الذي يتركه في الناس قيام رجل قوى بينهم يأخذ بخناقهم جميعا - من رجال صناعة وعمال ، ومستغلين وضحايا استغلال - ثم يدفع بهم الى طريق العدالة الاجتماعية ، مستخدما في هذا أساليب استبدادية ، تحقيقا للصالح العام . واننا لنجد التعبير الدرامي عن هذا المعتمد في مسرحيات مثل: « ميجور باربارا » ، و « عربة التفاح » و « على الصخور » . ولقد كان هذا المعتقد نفسه العذر الجوهري الذي تعلل به شو لتأييد الديكتاتوريين الذين يرسمون لأنفسهم مناهج واضحة للاصلاح الاجتماعي والاقتصادي .

غير أن قبول شو مبدأ التطور السلمى لم يكن حرا وحسب ، بل كان مشوبا أيضًا بشيء من القلق . ففي أعمق أعماقه ، كان يهمس له هامس بأن لونا من ألوان العمل المباشر ضرورى منذ البداية . ويروى لنا هندرسون (٢) كيف أن شو كان يحاضر جمعا من الناس ذات مساء ، ويحاول أن يثبت لهم أن الاشتراكية لا تكفى في حد ذاتها لكي تدل المرء

على الجانب الذى ينبغى أن ينضم اليه فى أى نزاع سياسى ، فسمع عاملا يقول لامرأته ، وهما يسيران خلف شو ، عندما أسمع رجلا ذا عقل يتحدث بهذه الطريقة طيلة أمسية كاملة ، أشعر اننى فى حقارة الدودة .

سمع شو هذا الكلام فأحس بخجل شديد من نفسه . وشعر أنه أتعس رجل على سطح الأرض ، مع انه كان واثقا من أنه ألقى الى الناس بأحسن ما عنده .

ونفس هذا القلق الذي أحسه شو في هذه المناسبة ، كان من نصيبه في مناسبة أخرى أقل من هذه هدوءا . كان هذا ابان المظاهرة المعروفة باسم : يوم الأحد الدامي . وكان شو قد خطب في جمع من الناس في كلاركينويل جرين ، ودعا مستمعيه الى أن يسيروا قدما في اصرار ، وانما في نظام ، الى ميدان طرف الغار ، ليتحدوا ما ادعاه البوليس لنفسه من حق في فض اجتماع كان يزمع عقده هناك . وعند بلومزبوري ، هاجم البوليس طليعة المتظاهرين ، وأكرههم على الفرار المشين ، بعد أن أعمل فيهم هراواته . وهنا اندفع رجل منهم الى شو صائحا : «شو . قدنا . ماذا نحن صانعون ? » فأجاب شو : « لا شيء . ليحاول كل منكم أن يصل الى الميدان بأية طريقة يستطيع » .

وقد انتهت المسألة كلها بهزيمة فاضحة للجميع . غير انها كانت ذات أثر عميق على شو (١) . فبعد يوم أو يومين من هذه المظاهرة الفاشلة ، استوقف شو واحد من الذين استمعوا الى خطابه قبل المظاهرة ، ولامه لوما مرا على دفعه المساكين من الناس الى هزيمة لم يكن يملك لهم منها خلاصا . ولم يحر شو جوابا أمام هذا الاتهام . ذلك انه لم يعتبر نفسه قط زعيما بين الزعماء ، ولم يحس أبدا بواجبات الزعيم . وهو كغيره من الديموقراطين في القرن التاسع عشر ، كان يفترض ان الشعب يملك من الديموقراطين في القرن التاسع عشر ، كان يفترض ان الشعب يملك

⁽١) نفس الصدر ٠ ص ٣٧٠

⁽۲) هندرسون : ص ۱۷۰ - ۱۷۱ ٠

H. Pearson, Bernard Shaw, pp. 18-82.

القيادة ، والمبادءة والحكمة السياسية في داخل نفسه ، وانه هو نفسه لا دور له في هذا كله خلاف دور البوق المردد للآراء الاشتراكية. اذ ذاك تَذَكُّر شُو كَيْفِ انْهُ فِي وَسَطَّ الْمُعْتَرَكُ لَمْ يُسْتَطِّعُ أَنْ يَجِيبُ بِشَيَّءَ مَفْيَدُ عَلَى دعوة الرجل الذي هتف به صائحا: شو. قدنا. قل لنا ماذا نحن فاعلون ، فكشف بهذا عن عجزه التام. ولقد تيقظ شو اذ ذاك لنفسه ، ولكنها كانت يقظة مرة ، وان جعلته يعرف تماما حدود نفسه وقدراته (١). لقد انفضح شو أمام نفسه وظهر له أنه جعجاع كثير الكلام ، لا ذرة فيه من القائد العملي الشجاع. ولابد أنه شعر اذ ذاك ، كما سبق أن شعر في المناسبة التي أشار اليها هندرسون ، بأنه مجرد دجال . ورغم مرارة هذا الاكتشاف ، فانة فيما يظهر قد أثار روخ الدعابة المتمكنة من تفس شو ، فقد روى بيرسون حادثة أخرى وجد شو نفسه فيها وراء رجل يدعى كانينجهام جريهام، وكان أحد القلائل الذين ثبتوا أمام البوليس في يوم الأحد الدامي. وكان شعو قد فرغ لتوه من القاء محاضرة ، فسأل واحد من الحضور كانينجهام هذا: « من هو هذا البرنارد شو ? وماذا فعل للناس ? » فأجابه كانينجهام: « انه كان أول من فر من ميدان طرف الغار يوم الأحد الدامي ». وسمع شو هذا ، ولم يجد غضاضة في أن يحكيه لكل من لقيه من أصدقائه ، معلقا عليه بقوله: ان كانينجهام قد أعطاني فوق ما استحق. انتي لم أظهر من الحكمة ما يدفعني حتى الى مثل هذا التصرف (٢).

ولقد ظل المغزى المنخلف من حادثة يوم الأحد الدامى ، ومن الحادثة الأخرى التي ذكرها هندرسون يتردد وقتا طويلا فى نفس شو ، ويشغل عقله . وأخذ الكاتب يعبر فى مسرحية اثر أخرى عن هذه المغزى ، من

زوايا متفاوية ، فاستغل الامكانيات الكوميدية لموضوع الجعجاع والمثالى الخائب في مسرحياته الأولى ، وأتبع هذا بالامكانيات التراجيكوميدية ، والامكانيات التراجيدية الخالصة في بعض الأحيان .

والا ما الما حول طريقة وفي أثناء هذا كله ، ظل شو يعمل ويجند الرأى العام حول طريقة للعمل تختلف عن تلك التي ظل الفابيون يتبنونها حتى عام ١٩١٩ ، (أى طريقة التسرب السلمى الى المجتمع بالآراء الاشتراكية) . على العكس من هذه الطريقة ، عمل شو على أن ينسلخ بالاشتراكيين من حزب العمال ، الذى لم يكن شو يعتبره أكثر من جناح راديكالى من أجنحة نقابات العمال ، والذى كان يتهمه بتزييف قضية الاشتراكية ، اذ كان حزب العمال يؤيد المنتج ضد المستهلك ، والعامل ضد صاحب العمل ، بينما كان من يؤيد المنتج ضد المستهلك ، والعامل ضد صاحب العمل ، بينما كان من الواجب ، فى رأى شو ، أن يؤيد الحزب كل العاملين ضد كل الكسالى . الواجب ، فى رأى شو ، أن يؤيد الحزب كل العاملين ضد كل الكسالى . لهذا أراد شو أن ينزع الاشتراكيين من حزب العمال ، ويكون منهم جماعة متحدة ، ملتئمة تحوى قادة وخبراء ، وتضرب المثل الأعلى للأحزآب الراديكالية جميعا (۱) .

ومن الدراسات التى قام بها فيما بعد الحربين كل من سيدنى وبياتريس ويب، فى موضوع النقابات العمالية ، استخلص شو النتيجة التالية : وهى ان النقابات انما هى رأسمالية البروليتاريا . فعندما يتكتل العمال سويا ، ليدافعوا عن مبدأ بيع قدرتهم على العمل لقاء أعلى الأجور ولأقل عدد ممكن من الساعات ، تكون الرأسمالية البروليتارية قد اكتملت شكلا وموضوعا . وعلاوة على هذا ، فمادام المثل الأعلى أمام زعيم النقابة هو الرأسمالية العمالية ، التى تمنحه هو — دون غيره — الأرباح ، فلا مفر ، الرأسمالية العمالية ، التى تمنحه هو — دون غيره الرأسماليين فى انشاء فى رأى شو ، من اعتبار الحركة النقابية منضمة الى الرأسماليين فى انشاء

⁽١) پيرسون ـ سبق ذكره ٠ ص ٨٥٠

٢١) نفس المصدر بص ٨٤٠

⁴⁷⁴

شيء لم يتنبه الفابيون الى قيامه الا وهو: رأسمالية الدولة .. أو اشتراكية الانتاج وحده دون اشتراكية التوزيع (١) .

هذه اذن خطوط عريضة لبعض الأفكار الجوهرية في فلسفة الحياة الخاصة بشو . ويتضح من هذه الخطوط ان ذلك اللون من الاشتراكية الذي اعتنقه شو هو القوة المحركة لهذه الفلسفة . لقد أراد شو أن تقوم بين الناس دولة اشتراكية ، وفي خلال بحثه عن وسائل وأساليب لتحقيق هذا الحلم ، اعتنق الكاتب آراء ووجهات للنظر أعمق من الاشتراكية أساسا ومستوى ، ولو انها لا تتعارض في جوهرها مع الاشتراكية . ولقد أرضت الوحدة المتكاملة التي صنعها شو من أفكاره العديدة هذه ، ما كان يحسه في نفسه منذ البداية من رغبة في تحويل الاشتراكية الى دين يعتمد على الارادة الغامضة التي تكمن وراء التطور أكثر مما يعتمد على عقل الانسان . وهكذا استطاع شو آن يجمع بين آراء عقلية ولا عقلية ، في كل فني متسق جعل من هسرحياته أمثلة موضعة له .

وسنحاول في المناقشة التالية أن نحلل التجسيدات الدرامية التي أخرجها شو لأفكاره و نحدد الأثر الذي تركته هذه الأفكار على تكنيك الكاتب.

حينما تحول شو الى الكتابة الى المسرح فى أواخر القرن التاسع عشر ، كان قد أصبح اشتراكيا . وفوق هذا ، كان قد ساهم مساهمة ايجابية فى الجهود المبذولة لنشر الاشتراكية ، بما فى هذا القاء المحاضرات ، وكتابة النشرات بل ، كما رأينا ، الانضمام الى مظاهرة سياسية كادت تتحول الى

يجيب على السؤال شو نفسه فى مناسبات متعددة . ويقول فى احدى هذه المناسبات : ان الاشتراكية جعلته يقرر الانصراف عن مجرد رسم الشخصيات واقامة النماذج الفنية لأفراد مثاليين ، ويكتب من فوره رواية تأخذ بخناق المشكلة الاجتماعية كلها أخذ عزيز مقتدر .

كان هذا فى أيام شو الأولى — أيام كتابة الروايات . فلما جلس يكتب أولى مسرحياته ، كان قد تعرق الى ماركس وسيدتى ويب . أما الأول فقد جعل منه رجلا — على حد تعبير شو نفسه — وأما الثانى فقد منحه نفاذا فى النظرة الاقتصادية جعله يهضم ماركس ويتبين بعضا من أخطائه . ويقرر شو صراحة أنه بدون ويب ما كان ليقدر له أن يصبح شيئا آخر غير مجرد حكيم أدبى سطحى على طريقة كارليل وراسكين (۱) .

على أن شو لم يدخل عالم المسرح وهو متمتع باعتقاد راسخ فى الاشتراكية. ان هذا الاعتقاد تعرض لهزات محسوسة فى السنوات التسعة التى سبقت كتابة شو للمسرح ، والتى قضاها المؤلف فى الدعاية النشطة للبادئه. وكان بين ما حدث لشو فى تلك المدة احساسه بخيبة أمل غير قليلة فيما يخص السرعة التى قدر ان الدولة الاشتراكية ستقوم بها. وهو نفسه يعترف بأنه قد داعبه الأمل فى أن تقوم هذه الدولة بعد مضى عدد غير كبير من السنين. كان ذلك فى الثمانينات من القرن الماضى ، وقد وصف شو الإمال الكبار التى كان يعلقها على سرعة تحقيق الاشتراكية بقوله « أذكر أننى سئلت فى اجتماع عام ، وفى شىء من السخرية ، عما أتطلبه من وقت التحقيق الاشتراكية من الناحية العملية ، لو قدر لى أن أتسلم السلطة . لقد التحقيق الاشتراكية من الناحية العملية ، لو قدر لى أن أتسلم السلطة . لقد

⁽١) نفس الصدر • هذا وقد كان من رأى شو أن يستبدل بهذا الوضيع وضع آخر يقترحه هو ، هو : الكفاح لتأميم النقابات ، وفرض مبدأ العميل الاجباري للجميع •

Sixteen Self Sketches, p. 82. (1)

أجبت اذ ذاك ، فى تواضع شجاع ، اننى أظن ان أسبوعين يكفيان لهذه المهمة ويزيدان . فاذا أضفت الآن اننى كثيرا ما كنت أتلقى التهانى على كونى واحدا من متعقلى الاشتراكيين ، أمكنكم أن تقدروا الحماس الشديد الذى كان يصاحب معتقداتنا ، والنزق المسرف الذى كان يسم أفكارنا العملة » (١)

ليس من التجني في شيء أن نفترض أن تحطم هذه الآمال الكبار قد كان له أثر على معنوية الشاب شو . ولابد أن الفشل المهين الذي قدر ليوم الأحد الدامي ، والمغزى الخطير الذي تخلف منه ، بالنسبة لشو والحركة الفابية كلها ، قد زادا من شعور الداعية الصغير بخيبة الأمل ، ليس في الاشتراكية نفسها انما في الوسائل التي اتبعت حتى ذلك التاريخ لتحقيق الاشتراكية ، لقد أوضح يوم الأحد الدامي لشو ان الناس لم يكونوا متهيئين للقيام بثورة ، وان تحقيق الاشتراكية مسألة ستطول ، وأنه هو شخصيا غير مهيأ أصلا للعمل المباشر . لهذا كان عليه أن يبحث عن بديل للدعاية النشطة لآرائه . ولقد وجد شو هذا البديل في المسرح .

أما الدليل على أن ثمة شكا كان يتسرب اذ ذاك الى عقل شو فيما يخص وسائل تحقيق الاشتراكية فاننا نجده فى بعض ملحقات المسرحيات وفى المسرحيات نفسها . ففى « دليل الثائر » ، الملحق بمسرحية « الانسان والسوبرمان » ، نجد شو يلمح الى أن شيئا من هذا الشك قد داخله فعلا . انه يقول : « كل الذين حققوا لأنفسهم امتيازا حقيقيا بدأوا ثوارا . وأكثر هؤلاء امتيازا يصبحون أكثر ثورة كلما تقدم بهم العمر ، ولو أنه ينظر اليهم عادة على أنهم قد تركوا الثورة الى المحافظة ، نظرا لفقدانهم يذكر الثقة فى الوسائل التقليدية للاصلاح » . وبعد هذه العبارة بقليل يذكر

شو اسم الجمعية الفابية صراحة ، فيقول: «فى الوقت الحاضر لدينا ، بدلا من أنصار مبدأ المنفعة ، الجمعية الفابية ، باشتراكيتها القائمة على الوسائل السلمية والدستورية والأخلاقية والاقتصادية ، وهى اشتراكية لا تتطلب لتحقيقها السلمي الطيب القلب الا أن يفهمها الشعب الانجليزى ويوافق عليها . ولكن لماذا يمدح الفابيون فى أوساط كانوا من ثلاثين عاما يقرنون فيها بقطاع الطرق ومرتكبي حوادث العنف ? ليس لأن الانجليز لديهم أدنى رغبة فى فهم السياسة الفابية واعتناقها ، ولكن لأنهم يعتقدون أن الفابيين ، باستبعادهم من الدعوة الفابية عنصر التخويف ، قد قلموا أظافر ثورة باستبعادهم من الدعوة الفابية عنصر التخويف ، قد قلموا أظافر ثورة الفقراء وأنقذوا النظام القائم من خطر الطريقة الوحيدة التي يرهبها » (١) .

وهكذا يفصح شو عن عدم رضاه عن الأساليب الاشتراكية افصاحا محددا . انه يجد هذه الأساليب قاصرة ، بل حتى عقيمة . ان الطريقة المثلى لتحقيق الجنة الاشتراكية هي تغير طبيعة الانسان نفسها . « فلينتبه المصلح والتقدمي وداعية التحسين الي نفسه ، وليراجعها ، وليراجع تحفظاته واشتراطاته ، فهذه لا تسمن ولا تغني من جوع . فطالما ان الانسان باق على ما هو عليه فلن يكون له تقدم بعد النقطة التي بلغها فعلا والتي طالما سقط منها من حالق ، في كل مرة يحاول فيها أن ينشيء حضارة » .

هذه المراجعة نفسها كان شو يمر بها حينما بدأ كتاباته للمسرح . من ذلك الوقت فصاعدا أصبح عمله الرئيسي أن يكتب مسرحيات بدلا من النشرات ، وأخذ يسعى الى تفهم واعتناق مبادىء فلسفية مختلفة ليجعل منها بديلا من الدعوة النشيطة للاشتراكية . غير انه قرر أن تأخذ هذه الآراء البديلة أشكالا فنية . وبعبارة أخرى قرر شو أن يدخل بدينه الاشتراكي الى معبد المسرح .

Essays in Fabian Socialism, "The Transition to Social Democracy", p. 46. (1)

⁽۱) نفس المصدر · ص ۱۹۰ · °

يبدو اذن أن شو دخل عالم المسرح وقد اهتزت عقيدته الاشتراكية شيئا ما . اننا مالم نسلم بهذا الرأى فسيكون من العسير علينا أن نفسر أشياء كثيرة ترتبط بمسرحه ومسرحياته .

وأول هذه الأشياء مسألة السبب الذي من أجله اختار شو المسرح حقلا لنشاطه الذي أعقب ترك الدعاية الايجابية للاشتراكية . وفي هـذا الصدد علينا أن نذكر أن شو ، بعد أن انتهى من كتابة رواية : « الاشتراكي غير الاجتماعي » ، طلق كتابة الروايات بل وطلق انتـــاج الخيال برمته ، واعتبره شيئًا عقيمًا لا يليق برجل موهوب. اقد كان يزمع أن يجعل « الاشتراكي غير الاجتماعي » جــزءا من رواية هائلة تعاليج المشــكلة. الاجتماعية كلها . فلما اكتشف الفابيين وتعرف الى امكانيات العمل المباشر من أجل الاشتراكية ، ترك هذا العمل الكبير جانبا . فاذا لم يكن شو قد فقد بعض حرارته وبعض ايمانه بالتحقيق العاجل للاشتراكية ، فلماذا لم يواصل خدمتها بالطريقة المألوفة ? يرد بنتلي على هذا السلؤال بقوله : لأنه كان فئانا الى جوار كونه داعية ، ولأن الناحية الفنية فيه كانت تصر على أن تجد لها متنفسا . ويواصل بنتلي شرح فكرته فيقول : لقد وجد شو في المسرح عالما قائما بنفسه ، ولهذا السبب بالذات لقى فيه الكاتب ارضاء لنفسه لا يجده في العالم الحقيقي . ان المسرح عالم الفنان الذي يكمن في نفس شو . غير ان مأساة الكاتب تتلخص في أنه لم يدع الفنان في نفسه يحيا في سلام في هذا العالم الجديد. لقد زج أيضا بالداعية شو الى ذلك

غير ان هذا الجواب ، على فطنته ومهارته ، يقدم لنا مبررا أكبر ، وليس أقل ، للاعتقاد بأن شو كان يحس بشيء من خيبة الأمل وهو يخطو

أولى خطواته الى عالم المسرح . ذلك اتنا ينبغى أن نسأل أنفسنا : مم كان شو يهرب الى المسرح ? الجواب : من العالم الواقعى الذى توجد فيه آراؤه الاشتراكية . ولماذا أصر على أن يأخذ معه الى المسرح الداعية شو? الجواب: لأنهذا الداعية ، أو الاشتراكي فى الواقع ، كان من القوة بحيث لم يكن ثم مفر من دعوته . ان شو كان قد تشكك فى الوسائل وليس فى العقيدة الاشتراكية . وبعبارة أخرى ، كان اختيار شو للمسرح ، من بعض نواحيه على الأقل ، محاولة منه للبحث عن منبر جديد يدعو من فوقه الى أفكاره . لقد كان هذا الاختيار نوعا من الهرب من ، والتعويض عن ، الدعوة النشطة للاشتراكية ، كل ذلك فى وقت واحد .

ويوضح رونالد بيكوك هذه الحقيقة الهامة ، حقيقة أن شو وجد فى المسرح بديلا من العمل الذى كان يرضى فيه الواعظ ، والمحاضر ، وخطيب الشوارع ، وكاتب النشرات ، أى ما كان يقوم به شو من عمل حتى وقت الشتفاله بالكتابة للمسرح — يوضح بيكوك هذا حين يقول : فى المسرح يجد شو أمامه ثلاث جماعات كبيرة تكون فيما بينها الانسانية كلها ، عدا الشواذ : يجد أولئك الذين يهتمون بالترفيه ، والذين تجذبهم الأفكار ، والذين يحبون الفن . والى جوار هذا يجدهم الكاتب فى تركيبهم واتساقهم الاجتماعيين — انه يريد أن يخاطب المجتمع . وهذا هو المجتمع ماثل أمامه » (۱) . هذا المجتمع المصغر الجاهز كان أكثر اغراء من أن يعرض عنه الداعية شو . بل ان اغراءه كان يتعدى هذا الى أرضاء الفنان شو أيضا ، وهذا كان الاغراء يكبر ويتضاعف .

الى جوار هذا لابد أن نذكر الجدية التى أخذ بها شو المسرح. لقد اعتبره معبد العصر. بل انه كان فى رأيه أهم من الكنائس المعاصرة لأنه ؟

⁽۱) بنتلی ۰ سبق ذکره ۰ ص ۲۲۱ - ۲۲۵ ۰

[&]quot;Shaw", in The Poet in the Theatre. p. 72. (1)

بينما هذه الكنائس عاجزة عن أداء وظائفها ، نجد المسرح يقوم بمهمته خير قيام ، ويلوح لنا بامكانيات ضخمة . لقد كانت لشو عقيدة هى الاشتراكية ، وكان يريد أن يحول هذه العقيدة لدين . وهذا هو المسرح ، كنيسة علمانية ، يعرض نفسه عليه . فهل من عجب انه قبله ? انه كان يستطيع بقبوله أن يعزى نفسه بأن يقول لها : هأنذا أخدم مبادئى بكتابة المسرحيات .

على انه مهما يكن من أمر القيمة النهائية للدعاية التى نجدها فى المسرحيات ، فلابد لنا من أن نقرر ان اختيار شو للمسرح كان أول نصر يحققه الفنان فى نفسه على الداعية ، منذ أعرض شو عن الكتابة الفنية فى كثير من التقزز لعشر سنوات خلت . غير ان هذا النصر كان جزئيا ، لأن الداعية ، كما سبق القول ، سار مع الفنان جنبا الى جنب . ولكن هذا الأخير ، اضطر ، فى القليل ، الى أن يغلف عظاته بأغلفة فنية .

فى المسرحيات ، نجد شو مشغولا دائما ببعض الدروس التى تخلفت له من حياته كمشتغل بالدعاية السياسية العملية . انه دائم الاستكشاف للامكانيات الدرامية لموضوع عام يجرى خلال مسرحياته كلها . هذا الموضوع يمكن تحديده بأنه مشكلة الحياة العملية في مواجهة المعتقدات .

ان أبطال شو وبطلاته هم رجال ونساء ذوو معتقدات خاصة تجعلهم يواجهون مشكلة بذاتها ، تلك هي : ما الذي يتعين علينا أن نفعله كي نحقق هذه المعتقدات ? وتعتبر المسرحيات استكشافات درامية لهذه المشكلة ، تهدف الى تصوير أفراد من البشر في مواقف انسانية معينة ، يحاربون فيها قوة معادية تكمن في داخل أنفسهم وتوجد خارجها ، محاولين ايجاد مخرج لهم من الأزمة — أكثر مما تعتبر محاولات مختلفة لحل

المشكلة . ان المسرحيات تسجل الصراع والآلام والفكاهة والمآساة التي تكتنف جميعا نساء شو ورجاله . انها — في أساسها — محاولات لايجاد حلول فنية — وليست تعليمية أو دعائية — لمشاكل هؤلاء الأبطال .

وهذا هو المغزى الحقيقى لاعراض شو عن نشاطه الدعائى الايجابى ، وتبينه لحقيقة كونه عاجزا عن قيادة الثائرين من الرجال والنساء ، واختياره المسرح بديلا من كل هذا . ان معنى هذا الاختيار هو الاعتراف بأنه — في أساسه — فنان ، وأنه لا أمل أمامه لمواجهة مشكلة « العمل والمهادىء » على غير الضعيد الفنى .

ولقد لجأ شو، من أجل القيام بهذا الاستكشاف الفنى لمشكلته الكبرى هذه ، الى صيغة فنية ورثها عن تشارلز ليفر: الصيغة التى تشتمل على بطل روماتنى ذى رسالة فرضها على نفسه فرضا ، وخرج الى العالم ليحاول تحقيقها ، فسخر منه العالم وحقر من شأنه ، وأصابه بخيبة الأمل ، وضحك منه . ان هذا كان مصير البطل بوتس فى رواية ليقر المسماة : « رحلة يوم » . وهى رواية تركت فى عقل شو أثرا عميقا اذ كان صبيا . والى جوار هذا ، يقول لنا شو نفسه ان الثائر الروماتنى كان بطله الأثير فى الروايات ، منذ حداثته ، وأن هذا الميل قد ظل عادة له لم يستطع آن تخلص منها تماما .

ولقد استعان شو بصيغة ليفر لكى يتأمل ويعيد التأمل ، في موضوع العمل والمبادىء ، ويهيىء له الصياغات الفنية المختلفة المضطردة .

ويبدو أن شو فى البداية قد وجد فى مصير ثائره المثالى مدعاة للأسى ، أو فى القليل للضحك الذى يوشك أن يكون بكاء . ففى مسرحيتى : « بيوت الأرامل » و « مهنة مسيز وارين » ، نجد ان مصير كل من دكتور ترينش وقيقى هو — على أقل تقدير — ليس مصيرا فكاهيا خالصا . ان

وكتور ترينش، المثالي الذي يصمم على أن ينأى بثروته عن كل تلوث قد يضيها من مال يأتي من استغلال الفقراء، سرعان ما ينهزم في مواجهة سارتوريوس، رجل الأعمال الناجح، الذي يتولى افهام ترينش ان ثروته قد كانت ملوثة منذ البداية، وأنها ستظل ملوثة ما دامت الأوضاع الاجتماعية الحالية قائمة، وأنه يجمل به أن يستولى على نصيبه في الغنيمة، الإجتماعية الحالية قائمة، وأنه يجمل به أن يستولى على نصيبه في الغنيمة، لأن امتناعه عن أخذ هذا النصيب سيجعله هو فقيرا، دون أن يدفع عن

ويسمع ترينش هذا الكلام ، فيصاب بحسرة ، ثم ما يلبث أن ينضم ويسمع ترينش هذا الكلام ، فيصاب بحسرة ، ثم ما يلبث أن ينضم الى وجهة نظر خصمه . وهكذا يقف المثالى فى مواجهة الرجل العملى الواقعى ، فينهزم الأول منهما . ان المثالى لا يعجز عن القتال من أجل الواقعى ، فينهزم الأول منهما ألى معسكر الأعداء كذلك .

هنا نجد الكوميديا والتراجيديا جنبا الى جنب . كوميديا الضعف البشرى ، كوميديا الفرد الملوث الذى يفخر بأنه خال من الأثم ، كوميديا البشرى ، كوميديا الفرد الملوث الذى يفخر بأنه خال من الأثم ، كوميديا الأوهام وهي تتبدد والأعين وهي تنفتح . ولكن هناك مأساة أيضا فى كل هذا . فالضعف البشرى ليس شيئا يسر ، كما ان هجر المبادىء ، والانضمام الى وجهة نظر ، ان تكن أكثر واقعية فهي اجرامية دون أدني مواربة ، يغتبر شيئا كريها . ان المأساة لا تبدو هنا على السطح ، ولكنها مع ذلك موجودة . وهذا هو السبب في أن شو سمى مسرحيته هذه مسرحية كريهة .

أما قيقى فان مصيرها مشابه ، وان يكن أكثر تعقيدا . ان شو يضعها في مواجهة أمها ، والنتيجة انها أقنعتها المثالية كلها تنحسر عنها . انها تشبه ترينش ، في أن حياتها قد كانت ملوثة منذ البداية . أما تعليمها ، وتهذيبها ، ومركزها الاجتماعي ، وهي الأشياء التي تستند اليها في محاسبتها لأمها على ماضيها ، فكلها من نتائج هذا الماضي . اذ ذاك تصاب قيقي بخيبة

الأمل ، وتعتنق وجهة نظر أمها ، وتعتزم أن تغتفر لها ماضيها . هنا أيضا نجد مواجهة بين المثالى والعملى ، تكون من تشيجتها أن يخرج المثالى من المواجهة وقد ذهب عنه غروره . غير ان قيقى ، على خلاف ترينش ، تبذل محاولة ما للتمسك بمبادئها . انها تشين الروح التقليدية المختفية وراء واقعية أمها السطحية ، وهى لهذا تقرر أن تنفصل عنها ، وأن تعيش من عملها ، ولأجل هذا العمل . وبالرغم من اننا لا نملك الا أن نسجل أن قيقى ، بمحاولتها أن تجد فى العمل بديلا من العلاقات البشرية ، انما تفر من وهم بمحاولتها أن تجد فى العمل بديلا من العلاقات البشرية ، انما تفر من وهم الى وهم ، فان من الواضح انها تبذل جهدا ما للدفاع عن مبادئها ، وأن هذا الجهد يخالف الى حد كبير العمل اليائس الذى يرتكبه ترينش ، هذا الجهد يخالف الى حد كبير العمل اليائس الذى يرتكبه ترينش ، ألا وهو : الانضمام الى الأعداء .

ويظل موضوع « العمل والمبادىء » اللحن السائد فى المجموعة التالية ويظل موضوع « العمل والمبادىء » اللحن السائد فى مسرحية : « الانسان من مسرحيات شو المسماة : مسرحيات لطيفة . ففى مسرحية : « الانسان والسلاح » ، يمثل سيرجوس الفرد المثالى الذى يبدد الواقع أوهامه عن الحرب والمجد والحب و قبل كل شيء — قدراته الشخصية . ان الارشادات المسرحية فى الفصل الثانى تصفه بأنه « يتأمل فى كآبة مشكلة الفشل الدائم الذى يعانيه هو نفسه ، قبل الآخرين ، فى محاولة العيش طبقا لمبادئه » ، انه أحد أنصار البيرونية الفاشلين . وقد وصفه شو ذات مرة بأنه « هامليت كوميدى » (١) . وحينما يتبين سيرجوس فى النهاية مرة بأنه « هامليت كوميدى » (١) . وحينما يتبين سيرجوس فى النهاية الهرض ويسمح لغريمه الأكثر منه عملية بأن يتزوج رابينا خطيبته ، ثم يتزوج هو نفسه الخادمة المتطلعة : لوكا . وهكذا نحد ان فردا مثاليا يتزوج هو نفسه الخادمة المتطلعة : لوكا . وهكذا نحد ان فردا مثاليا

 ⁽۱) هندرسون ۰ ص ۴۷۳ ۰

وفى «كانديدا» ، يجد موريل فى وقت الامتحان ، ان زوجته أهم لديه من مبادئه . وحينما تختاره كانديدا ، وتفضله على مارشبانكس ، فهى الما تختار رجلا رضى بأن يعيش معها وفق شروطها . أما هذه الشروط فهى : «ضع ثقتك فى حبى لك يا جيمز ، فانه ان ذهب هذا الحب فلن آبه كثيرا بعظاتك : ان هى الاكلمات تخدع بها نفسك وغيرك كل يوم » (١) . ويقبل موريل هذه الشروط المهينة ، مما يدل على أن كانديدا محقة فى الاعتقاد بآن زوجها ، فى أعمق أعماقه ، لا يؤمن حقا باشتراكيته المسيحية . فلو انه كان مؤمنا بها فعلا ، لاستطاع أن يقاتل فى سبيلها ، بدلا من أن يظير لبه تماما ، حينما يواجهه احتمال فقدان زوجته . ان هزيمته ، فى هذا السبيل ، لها طابع شخصى وايديولوجى معا .

وقد بلغ انشغال شو بموضوع « الواقع والمثل العليا » حدا جعله يصور نابليون فى « رجل الأقدار » على أنه مثالى فاشل ، أصبح واقعيا بحكم الضرورة ، ويصفه شو فى الارشادات المسرحية بقوله : انه ذو خيال ولكنه بلا أوهام ، وهو خلاق دون أن يكون له دين ، أو اخلاص أو وطنية أو أى من المثل العليا المعتادة . وليس السبب فى هذا انه لا يستطيع الارتفاع الى مستوى هذه المثل . على العكس ، فهو قد خدع بها جميعا فى صباه ، والآن ، وقد أصبح له حاسة درامية مرهفة ، أضحى شديد الحذق فى الافادة من هذه المثل ، مستخدما فى هذا فنون الممثل ومدير المسرح .. لقد طحنت تجاربه القاسية غروره ، وأكرهته على أن يصبح مكتفيا بذاته » (٢).

وقد وجد شو فى المقابلة بين الوهم والواقع ، موضوعا للتراجيكوميديا . فهو فى مقدمة مجلد : « مسرحيات لطيفة » ، يقول : « يبدو لى أن مأساة

الحياة وملهاتها تكمن فى النتائج ، الفظيعة حينا ، السخيفة حينا آخر ، التى تتمخض عنها محاولاتنا المتصلة أن نقيم مؤسساتنا على مثل عليا توحى الينا بها رغبات لنا لم تتحقق تماما ، بدلا من أن نقيم هذه المؤسسات على نظرية علمية حقة تستقرىء التاريخ الطبيعى » .

ولقد الح شو في « بيوت الأرامل » و « مهنة مسيز وارين » عملي الناحية التراجيدية ، أكثر من الحاحه على الناحية الكوميدية ، للمشكلة . أما في مجلد : « مسرحيات لطيفة » ، وخاصة في مسرحية « من يدري ؟ » فان الفكاهة أكثر وضوحا من المأساة . ان جلوريا ، في هذه المسرحية ، تمثل المرأة الجديدة ، وقد دربتها أمها وأهلتها لأن تحل محلها في النضال من أجل حقوق المرأة . بل ان ماكوماس ليلمح الى أن جلوريا هذه خليقة أن تنضم بسهولة الى صفوف المناضلين من أجل الاشتراكية . ومع كل هذا فهي تقع في غرام زير نساء مدرب ، اسمه ڤالينتين ، وسرعان ما تنبين انه بالرغم مما نظمت من مشاريع لنفسها ، فإن عليها أن تضرب صفحا عن كفاحها المقبل من أجل حرية المرأة ، وتقبل الزواج من رجل لا يقل عنها ترددا في الانضمام الى صفوف المتزوجين . والذي يحدث ان القوة الحيويّة توقع الاثنين في شباكها ، وهنا يتخذ شو خطوة أخرى في سبيل تكون فكرته الكوميدية الكبرى ، التي عبر عنها في « الانسان والسوبرمان » ، والتي تربط بين القوة الغامضة التي تعمل من أجل الخلق جميعا وتستخدم المرأة أداة لها ، وبين موضوع التراجيكوميديا التي تكمن في البون الذي يقوم بين أقوالنا وأفعالنا . ان جلوريا هي مثل مبكر من أمثلة المرأة التي تعمل فى خدمة القوة الحيوية ، وتلك التي تعرف بالمرأة الصائدة ، في نفس الوقت الذي هي فيه فرد مثالي قد خابت آماله .

وحينما نصل الى مجلد: « ثلاث مسرحيات للمتطهرين » ، نجد شو

⁽١) الفصل الثاني •

⁽٢) الارشادات المسرحية ٠

لا يزال يستكشف موضوع العمل والمبادى، ان ريتشارد دادجون هو وحل مثالى يكتشف فى ساعة المحنة انه لا يستطع القتال من أجل مبادئه . وخل مثالى يكتشف فى ساعة المحنة انه لا يستطع القتال من أجل مبادئه . انه قديس وليس جنديا ، وأقصى ما يستطيع أن يفعله هو أن يموت فى سجل المبادىء التى يعتنقها . وحينما يتبين ريتشارد أنه ليس رجل أفعال ، يحس بشيء من المرارة ، على ما ينبئنا شو فى ارشادات المسرحية ويقول يحس بشيء من المرارة ، على ما ينبئنا شو فى ارشادات المسرحية ويقول لأندرسون : « لو أن بى شيئا من الخير لكنت فعلت من أجلك ما فعلته أندرسون أبت من أجلى ، بدلا من أن أبذل تضحية لا معنى لها » . ويطيب أندرسون خاطره قائلا ، ان العالم محتاج الى المقاتلين والقديسين على حد سواء .

خاطره قائلا، ال العالم مختاج الى المفاهين ولعيمين في النا نجد هنا نفس موضوع العمل والمبادى، ولكن شو ينظر اليه هذه النا نجد هنا نفس موضوع العمل والمبادى، ولكن شو ينظر اليه المرة من وجهة نظر دينية . ان ريتشارد يقوم بتضحيته «التي لا غناء فيها » اطاعة لأوامر القوة الحيوية ، التي هي الهه الحق . ولقد عاد شو فيما تلا هذه المسرحية الى نفس هذا العلاج الديني للموضوع وذلك في مسرحيات مثل: « اندروكفيس والأسد » و «ميجور باربارا » و « القديسة جون » مثل: « اندروكفيس والأسد » و «ميجور باربارا » و « القديسة جون » وفي مسرحية : « قيصر وكليوباترا » ، يصور شو القائد الروماني وفي مسرحية : « قيصر وكليوباترا » ، يصور شو القائد الروماني الكبير على ائه مثالي حالم ، رغم مقدراته العملية . ان الجميع ، بما فيهم أصدقاؤة المقربون ، يعصون أوامره ، ويشككون في مبادئه ، وبخاصة أصدقاؤة المقربون ، يعصون أوامره ، ويشككون في مبادئه ، وبخاصة

أصدقاؤه المقربون ، يعصون أوامره ، ويشككون فى مبادئه ، وبحاصه منادىء الرحمة ، والامتناع عن الانتقام . وحتى كليوباترا ، التى يتولى منادىء الرحمة ، والامتناع عن الانتقام . وحتى كليوباترا ، التى يتولى قيصر تلقينها مبادىء فلسفته ، تثبت انها تلميذة فاشلة . انها تتحداه ، فتقتل بوئيناس ، وهو أسير سياسى كان يوليوس قد أطلق سراحه وبسط فتقتل بوئيناس ، وهو أسير سياسى كان يوليوس قد أطلق سراحه وبسط عليه حمايته . وحينما يفزع قيصر ويغضب لهذا الاثم الشنيع الذى ارتكبته تلميذته ، تقول هذه ، بموافقة من روفيو ولوسيوس : « لقد قتل الأسير بأمر ملكة مصر . أنا لست يوليوس قيصر ، الحالم ، الذى يسمح لأى عد بأن يهينه » .

ويستمع يوليوس في «مرارة هادئة » الى ما تقوله تلميذته ، وما يقوله الآخرون ، دفاعا عن الاغتيال . وحينما يتحدث بعد ذلك ، يوضح موقفه من مشكلة العمل والمباديء . انه يرى نفسه المسيح وقيصر في نفس الوقت . ويوجه قيصر حديثه الى كليوباترا فيقول : لو أنك وجدت ، الآن أو فيما شئت من زمان مقبل ، رجلا واحدا في طول العالم وعرضه يجرؤ على أن يقول لك انك ارتكبت اثما ، فان على هذا الرجل اما أن يغزو العالم كما فعلت ، أو أن يصلبه العالم . فلتصدر ملكة مصر الآن أوامرها بالانتقام ، وتأخذ أهبتها للدفاع ؛ انها قد خرجت على قيصر » .

وحينما يغادر يوليوس مصر ، يتركها وقد أصبح هادئا ، دمثا ، قد تقدمت به السن ، يتطلع فى حنين كبير الى زمان « تمل فيه الآلهة سفك الدماء وتخلق جنسا من الناس يستطيع أن يفهم » . اذ ذاك يزيد من شعورنا بمأساة قيصر علمنا أنه يغادر مصر لكى يلقى خناجر الاغتيال فى روما ويخر صريعا بطعنات الأصدقاء .

وفى «عودة كابتن براسباوند للايمان» انتجح ليدى سيسلى واينفليت فيما يفشل فيه قيصر — انها تنقذ براسباوند من السقطة الخلقية التى اضطرته الى أن يجعل من الانتقام مثله الأعلى . ان الكابتن يختلف عن كليوباترا كل الاختلاف الوخاصة فى كونه ثائرا الاومثاليا . انه يلتقى بليدى سيسيلى الاختلاف المرأة ذات تصرفات عملية حكيمة المومصدر لا ينضب للحب والخير المنتين بعد قليل عقم مثله العليا ومقدار بعدها عن الواقع اللحب والخير المقوة الحقيقية يكمن فى الحب اللحب والتصرفات الطبية الحكيمة الن سر القوة الحقيقية يكمن فى الحب السباوند الهذه هو يقبل يد ليدى وليس فى الانتقام وهذا ما يتبينه براسباوند اذ هو يقبل يد ليدى وليس لى ويتمتم فى عرفان بالجميل: «لقد تعثرت افاذا بى أجد فى طريقى اخيرا سر القوة . شكرا لك على هذا وعلى ما أعدت الى رجل من قوة وهدف المصحت من شأنها »

وفي: « الانسان والسوبرمان » . نعود مرة أخرى الى العلاج الفكاهى لموضوع الخلف بين المثل والواقع . ان علم الأنساب المتطورة يتعاون مع فكرة المرأة الصائدة ، لايقاع تانر في الفخ ، لاستخدامه لتحقيق أهداف القوة الحيوية ، التي تتلخص في ايجاد أب للسوبرمان . ويكافح تانر بصلابة دفاعا عن حريته ، ولكن القوة التي تحاربه تثبت انها أقوى منه . أن الفكاهة هنا تنبئل في أن تانر ، رغم ذكائه الذي يفخر به ، ورغم علمه ، ونفاذ نظرته ، لا يتبين أمرا يعرفه سائقه لدى النظرة الأولى ، ألا وهو: أن تانر نفسه وليس أوكتاڤيوس ، هو الضحية التي وضعت عليها أن العين ، وحينما يتبين هذه الحقيقة أخيرا ، تصبح محاولاته للفرار أشد من موقفه هذا اضحاكا ، لأنها محاولات مقضى عليها بالفشل . انها تملصات مخلوق صغير لا حول له ، وقع في قبضة قوة عاتبة . ان المقابلة هنا لا تزال بين الحكمة العملية ، تمثلها آن ، وبين الاعتقاد النظرى ، يمثله تانر ، ويعيب هذا الأخير أنه قد سمح لآرائه بأن تتحول الى نظام جامد . وهو لهذا يقع فريسة سهلة لخصمه: أي التفكير والسلوك الحيويين . على هذا المستوى تصبح المسرحية « اعادة عرض » للأفكار التي تكمن وراء « عودة كابتن بر اسباو ند للايمان » .

وفى «جريرة جون بول الأخرى» ، نجد شو لا يزال مشغولا بموضوعه وفى «جريرة جون بول الأخرى» ، نجد شو لا يزال مشغولا بموضوعه التحتيب . وفى هذه المرة ، تنسلل الى الموضوع نغمة واضحة من نغمات الماساة . ان لارى دويل هو المثالى الخائب هنا ، وهو كغيره من مثاليي شو ، سرعان ما يتبين خلو مثله من المعنى ، فيتحول الى آراء خصمه الأكثر واقعية . وهذا الخصم يمثله هنا بروودبينت ، العملى ، الأرضى فى واقعيته . واقعية . وهذا الخصم يمثله هنا بروودبينت ، العملى ، الأرضى فى واقعيته . ان جزءا من الماساة يرجع الى أن لارى ينضم الى معسكر خصمه وهو كاره . ان الماساة فى أساسها انما تنبع من وجود الأب كيجان . انه المثالى غير ان الماساة فى أساسها انما تنبع من وجود الأب كيجان . انه المثالى

« المجنون » الذي يتمسك بمثاليته الى النهاية . وشو يستخدمه كوسيلة لنقد كل من رجل الأفعال الواقعي الناجح: بروودبينت ، والمثالي الخائب الذي اعتنق فلسفة عدوه في الحياة : لارى . غير ان كيجان عاجز الى درجة محزنة . ان خطبته المؤثرة في نهاية الفصل الرابع ، التي يعبر فيها عن ألمه واحتجاجه لوجود أمثال بروودبينت ولارى في هذا العالم ، تتردد في ثناياها نغمة الثورة العاجزة . ان كيجان يعلم ان آراءه لن يقدر لها أن تتحقق الاقبل مرور وقت طويل . وهو لهذا مضطر الى أن يعيش في عالم الأحلام . ففي الجنة التي ينظلع اليها تصبح الدولة هي الكنيسة والكنيسة هي الشعب ، ويصبح العمل هو اللهو واللهو هو الحياة . وتصبح الحياة كلها انسانية والانسانية كلها قدسية . وهو ان يعمل من أجل هذه الجنة ، لأنه ليس رجل أفعال . انه فقط سيقعد منتظرا . انه قديس آخر من قديسي شو .

وتثير مسرحية : « ميجور باربارا » نفس المشكلة التي تثيرها المسرحية السابقة : ماذا يتحتم على المرء أن يفعل من أجل مبادئه ? ان بربارا تتصرف ، في ساعة المحنة ، بما يقرب كثيرا من تصرفات مثاليي شو الخائيين . انها تنضم الى معسكر أبيها المعادى . غير ان ثمة خلافا بين هذا الانضمام وبين التحاق أبطال شو الآخرين بمعسكر خصومهم . ان باربارا تنوى أن تستولى على معسكر أبيها ، وتستخدم القوة التي يمنحها اياها هذا الاستيلاء في العمل على خدمة الناس . وحينما تعود في المستقبل ، الى محاولة تخليص أرواح الناس من الخطيئة ، فسيكون الخلاص الذي ستمنحهم أياه خلاصا حقيقيا ، لأنه لن يكون بديلا من الجوع . أما كازينز ، خطيبها وشريكها في ادارة مصانع أبيها فسيجعل من أسلحة أبيها حربا على الحرب . وهكذا تفعل باربارا ما سبق أن فعلته ڤيڤي في « مهنة مسيز

- فلم الديناميت اذن ?

كابتن شوتوفر : لكي أقتل به أمثال مانجان .

هيكتور : عبثا . انهم دائما أقدر على امتلاك قدر من الديناميت أكبر مما لديك .

كابتن شوتوفر : سأصنع ديناميتا لا يستطيع مانجان تفجيره .

هيكتور : وأنت على هذا قدير ، ايه ؟

كابتن شوتوفر: أجل . حينما أصل الى الدرجة السابعة من درجات التركيز .

ثم يهتف شوتوفر في لوعة ، تقرب كثيرا من اليأس:

« ماذا نفعل اذن ? أنبقى الى الأبد لاصقين بالوحل ، طوع رغبات أولئك الخنازير الذين لا يرون فى الكون الا آلة كبرى تعمس شواربهم فى الدهن ، وتملأ أفواههم بالطعام ? .. علينا أن نضمن لأنفسنا سلطة الموت أو الحياة على هؤلاء الناس .. ان ثمة عداوة بين ذريتنا وذريتهم . وهم يعلمون بهذه العداوة ، ويحسبون لها الحساب ، فيخنقون منا الأرواح . انهم يؤمنون بأنفسهم . ومتى آمنا نحن بأنفسنا فسنقتلهم » .

وحينما يقول هيكتور انه لو أعطى سلطة قتل هؤلاء الكبار من رجال الأعمال فسيعفو عنهم من فرط السمو الروحى ، ولشدة رثائه لهم ، يعود شوتوفر الى الالحاح على أهمية السيطرة على هؤلاء الكبار ، قبل العفو عنهم :

شونوفر : لا يحق لك أن تعفو عنهم قبل أن تكون لك القدرة على قتلهم . انهم في الوقت الحاضر يستطيعون أن يقتلوك .

هيكتور : انهم أغبى من أن يستطيعوا ذلك .

شوتوفر : لا تخدع نفسك. انهم يفعلون. اننا نقتل أجمل

وارين ، أنها تنوسل بخيبة أملها ، فتجعل منها تكأة لاعادة تأكيد مبادئها . ومن خلال المحنة تنقذ باربارا المبادىء ولا تتخلى عنها .

وفي « انكدروكليس والأسد » أيضا يمثل شو طرفى مشكلة « العمل والمسادىء » بشخصيتين متضادتين . ان لاڤينيا هنا هى القديسة التى لا تتردد فى أن تسير قدما الى ميتة فظيعة تنتظرها ، دفاعا عن ايمانها بالله . وفى ساعة المحنة تتبين لاڤينيا عقم الايمان بصور الدين وكلماته ونصوصه غير ان هذا يجعل ايمانها أقوى مما كان ، لأن الله بالنسبة لها ، يصبح غير ان هذا يجعل ايمانها أقوى مما كان ، لأن الله بالنسبة لها ، يصبح أكبر من أن يحيط به انسان . ان لاڤينيا تقوم فى هذه المسرحية بدورى كيجان فى « جزيرة جون بول الأخرى » ، وريتشارد دادجون فى « تلميذ الشيطان » .

وفى الطرف الآخر المضاد للاثينيا يقف ثيروثياس ، المسيحى ذو القوة الهرقلية الذى يستخدم عافيته الخرافية فى اكراه الناس على اعتناق المسيحية . انه على النقيض من لاثينيا ، لا يثبت أمام المحنة . قحين يأتى أوان اختبار عقيدته ، يجد انه لا مفر من الانضمام الى معسكر خصومه ، « لأن اله المسيحية لم يأت بعد » .

ونجد مسرحية: « بيت القلوب المحطمة ملانة بموضوع المبادىء والعمل هذا ال احدى النعمات الرئيسية في هذا العمل المسرحي ، تدور حول فكرة اضطرار الشخصيات الكبرى فيه الى أن يتركوا أنفسهم لتيار الحوادث يجرفهم أمامه جرفا ، دون أن يستطيعوا انقاذ المجتمع أو أنفسهم من أقطاب الصناعة والمال ، ورجال الأفعال الناجحين ، الذين يشكلون المجتمع وفق مصالحهم الخاصة الدنيئة . وفي الفصل الأول من المسرحية ، المحتمع وفق مصالحهم الخاصة الدنيئة . وفي الفصل الأول من المسرحية ، سخر شوتوفر من محاولة هيكتور أن يزيد من قوته البدنية ، قائلا :

ما فينا كل يوم كى يرضوا عنا . ولأننا نعلم ان هؤلاء الناس يستطيعون القضاء على أمانينا جميعا ، لا نسمح لأنفسنا بأن يكون لنا آمال . وكلما سولت لنا أنفسنا أن نسعى الى هلاكهم ، خرجوا علينا بنفسر من الجن يسحروننا ، متنكرين فى ثياب بنات جميلات ، ومغنيين وشعراء .. فمن أجل هؤلاء جميعا نعفو عنهم .

غير ان شوتوفر ، على اقتناعه بضرورة العمل من أجل ايقاع الهزيمة بأعدائه ، هو في صميمه عاجز عن ذلك عجز الآخرين . ان أقصى ما يستطيع أن يفعله هو التطلع الى اليوم الذي يبلغ فيه الدرجة السابعة من درجات التركيز ، التي ستمكنه من قتل أعدائه فور رؤياه لهم . ولكن ، قبل أن ينمو أمل معقول لانجلترا في الخلاص من أزمتها الحاضرة ، على الانجليز أن يراجعهوا أنسبهم وأحوالهم . وهكذا نرى ان شوتوفر هو قديس آخر من قديسي شو ، وان كانت له أوجه خلاف ظاهرة تميزه عن بقية القديمة

وفى « القديسة جون » ، يتأمل شو مصير واحدة أخرى من شخصياته المثالية ، تذهب للقتال من أجل تحقيق أحلامها . وعندما تنجح هذه المثالية في بلوغ غرضها ، وتحصل على ما كانت تصبو اليه من تحرير فرنسا وهزيمة أعدائها ، تتلفت حولها ، فاذا بأخلص أصدقائها يتخلون عنها ويخونونها ، مثلما تخلى عن المسيح أصدقاؤه . ان مأساة جون مزدوجة . فهى فى فنون السلام ومؤامراته عاجزة ، عاطلة عن المواهب ، بقدر ما كانت قادرة ، موهوبة فى فنون الحرب . ان كلا من عدوها والصديق يتآمر عليها ، ويسعى الى هلاكها . وهى الوحيدة فى معسكرها ، التى تؤمن بالمثل الأعلى وبالخير . لا جرم انها ، مثل قيصر ، وكيجان ، وباربارا ، تجد فى نهاية وبالخير . لا جرم انها ، مثل قيصر ، وكيجان ، وباربارا ، تجد فى نهاية

الأمر أن الأرض لم تنهياً بعد لاستقبال أولياء الله. ان شو ينظر هنا حواليه ، فيجد ان مأساة البطل الثائر ليست في ارتداده عن مبادئه ، أو في عزوفه عن القتال من أجل هذه المبادىء ، قدر ما هي في عزلته ووحدته . انه مضطر الى أن يحارب معاركه جميعا بمفرده ، ويكسب انتصارته جميعا بمفرده ، ويتجرع غصص الهزيمة جميعا بمفرده . وما الفكاهة المعذبة التي نجدها في مؤخرة المسرحية الا تأكيد لهذه الحقيقة المحزنة . انها تظهر ان المصير الذي انتهت اليه جون ، لم يكن مصيرها هي وحدها ، في موقف المساني بذاته ، بل هو المصير الذي ينتظرها هي نفسها ، لو فرض وبعثت الى الحياة مرة أخرى ، كما ينتظر كل من تحدثه نفسه بأن يسير على درب جون .

وفى مسرحيتى: «عربة التفاح» و «على الصخور» ، يستكشف شو مشكلته الدائمة من زوايا سياسية . ففى المسرحية الأولى ، نجد ان الملك ماجناس ، وقد ضاق ذرعا بالطريقة العاجزة التى يحكم بها البلاد رئيس الوزراء ، ومجلس وزرائه المكون من رجال ونساء سخفاء ، صغيرى النفوس ، يقرر أن يتنازل عن العرش ويخوض معركة انتخابات عامة ضد خصمه رئيس الوزراء ، وضد حزبه . وحينما يستشعر رئيس الوزراء الخطر الذي يكمن وراء التهديد ، فيسحب انذاره النهائي للملك ، يبدو لنا ان ماجناس قد رضى بالعودة الى قواعده . ان الملك يشعر ، في أعمق أعماقه ، المبادىء للآخرين يخيلان للنظر السطحى أنه يؤمن في عمق بأهمية هذا المبادىء للآخرين يخيلان للنظر السطحى أنه يؤمن في عمق بأهمية هذا المبادىء للآخرين يخيلان للنظر السطحى أنه يؤمن في عمق بأهمية هذا المبير العمل . ان هذه هي مأساة الملك وكوميديته في آن واحد . ان قلبه الكبير وعقله المتفتح يمنعانه أن يكون حاسما . وحينما تحضه عشيقته أورينيثا على أن يمسح حذاءه برئيس الوزراء ووزرائه معا ، يعرض الملك عنها .

فاذا سألته: «وهل تنزل الى حد الرضا بالقتال ضد بروتيوس؟» يجيبها: « لا ، أبدا . أنا لا أقاتل قط . غير اننى أنتصر أحيانا .. أن بروتيوس شخص حاذق ، بل أحيانا يكون على خلق . ولن أرضى قط اذا ما ألحقت به الهزيمة . أنا أكره أن أهزم الناس . بل سأجد تسلية أكثر براءة من هزيمته ، فى أن أقطع عليه الطريق ، بقوة العقل » . وتتهمه أور نشيا بعد هذا بأنه ليس رجلا ، وانما نوع من الهلام ، لا يقوى على شىء فيقول الملك : « الرجل الحق لا يصلح قط ملكا . اننى مجرد صنم يا حبيبتى . وكل

« الرجل الحق لا يصلح قط ملكا . التي مجرد صنم يا حبيبتي . و - ما أستطيع أن أفعله هو أن أصر على أن أكون صنما رحيما » .

وهكذا تظل رسالة الملك بلا تحقيق ، تائهة بين حبه للكوميديا وبين تقبله الأسوان للمأساة التي يخلقها هذا الحب. ان شركة بريكيجز تواصل السير في طريقها ، ويظل أصحابها الحكام الحقيقيين للبلاد ، بينما تمضى عربة التفاح بحمولتها المهددة في كل لحظة بالانهيار .

وتعالج مسرحية: « فوق الصخور » نفس هذا الموقف — فشة قرار سياسي هام ينبغي أن يتخذ هنا أيضا. ان سير آرثر تشاڤيندر ، رئيس وزراء احدى الحكومات الائتلافية البريطانية ، يواجه موقفا خطيرا. فهناك تمرد شديد في صفوف حزب المحافظين الذي ينتمى اليه ، وعصيان مماثل في صفوف النقابات العمالية . لهذا قرر رئيس الوزراء أن يتبنى برنامجا يساريا متطرفا لحكم البلاد ، بعد أن اقتنع ان هذا البرنامج هو الوحيد الذي يستطيع أن يخلص بريطانيا من المساكل الضخمة التي تواجهها . وبالطبع ، يعارض المحافظون هذا البرنامج ، لأسباب واضحة ، ويعارضه كذلك ممثلو العمال ، لأمة ينص على مبدأ العمل الاجبارى ، وعلى الغاء حق الاضراب . وتتفاقم الأزمة الى حد يصبح فيه تشاڤيندر مضطرا الى الاستقالة . ولا يكتفى بهذا ، بل يعتزل الحياة السياسية ، فقد تبين ان

الآن يجد ان طريق الخلاص الوحيد يكمن فى الثورة الجذرية على الوضع الآن يجد ان طريق الخلاص الوحيد يكمن فى الثورة الجذرية على الوضع الاجتماعي كله ولكن ، هل هو مستعد للقيام بهذه الثورة أو الاشتراك شيها ، فى القليل ? تسأل زوجته هذا السؤوال ، فيجيب سير آرثر بالنفى . قائلا : « اننى لست مؤهلا لهذا العمل يا حبيبتى ، وليس من يعرف هذه الحقيقة خيرا منك . بل اننى سأكره الرجل الذى يقوم به ، لما سوف يبديه من قسوة ، وما سيجره من عذاب علينا ، وعلى أمثالنا » .

وهكذا نجد فى تشافيندر نفس التفتح العقلى ، وكراهة القسوة ، اوخوف العمل ، والاقتناع بضرورة العمل فى الوقت ذاته ، التى وجدناها حميعا فى ماجناس .

* * *

الى جوار انسغال شو بمشكلة « المبادىء والعمل » ، نجده أيضا قد سعى الى التعبير الدرامى عن سخطه على الاشتراكية والاشتراكيين فى انجلترا . ولكى يفعل هذا ، « لم يتردد قط فى أن يستخدم خياله الخصب وقدرته المرهفة على الملاحظة ، فى تصوير أحقر الأوغاد ، واضفاء مسحة من الاشتراكية عليهم ، كانت بالطبع تنحط لمجرد التصاقها بهم » (۱) وهكذا نجد الرجل العامى الاشتراكي نموذجا قائما بذائه فى مسرح شو ، يلجأ نجد الرجل العامى الاشتراكي نموذجا قائما بذائه فى مسرح شو ، يلجأ اليه الكاتب بين الحين والحين لهجاء بعض نواحى الاشتراكية . وقد قصد شو بخلق هذا النموذج الى التعبير الدرامى عن اعتقاده الدائم بأنه لا خير يرجى من وراء دعوة الجماهير العريضة الى الاشتراكية ، لأن هؤلاء يرجى من وراء دعوة الجماهير العريضة الى الاشتراكية ، لأن هؤلاء لن يفهموها ، وانما سيجعلون من السهل على الديماجوجيين والانتهازيين

Strauss, Bernard Shaw, op. cit. p. 53. (1)

م -- ۲۵ مسرح برنارد شو

حينما تلوح لى الفرصه . ثالثا : الما افعة الى جوار رفاقى العمال ، ودلك بأن أؤدى أقل قدر ممكن من العمل ، حتى أترك لزملائى فرصة . رابعا : أنا من المهارة يحيث أعرف ما يوافق القانون وما يخالفه . وفى ظل القانون أفعل ما يفعله الرأسماليون : أى أسرق كل ما تقع عليه يداى . اننى فى الظروف المواتية أكون صاحيا ، نشيطا ، وشريفا .. فما هى نتائج كل هذا ? حينما تسوء الأحوال الاقتصادية .. ويلجأ أصحاب الأعمال الى توفير نصف عمالهم ، تجدهم عادة يبدأون بى » .

ان الهجاء الذي يتضمنه هذا الحديث هو هجاء مزدوج ، فهو موجه الى العمال ممثلين في سنوبي بريس ، وموجه كذلك الى أصحاب الأعمال . غير ان سنوبي يناله القدر الأكبر من هذا الهجاء . ثم ان حبه للخداع ، الذي يظهر جليا في الحديث ، لا يلبث أن يتأكد ويزداد وضوحا حينما يعترف بأنه يستولى على الوجبات التي يقدمها جيش الخلاص ، بدون وجه حق ، وحين يسرق جنيها من زميله بيللي ووكر .

وثمة شخصية ثالثة فى قائمة الاشتراكيين وأشباه الاشتراكيين ممن غضب عليهم شو فوضعهم فى قائمة المشبوهين — تلك هى شخصية جانار ، الموظف الاشتراكى الجبان ، الذى نجده فى : «سوء زواج» . انه يتظاهر بالسخرية من أخلاقيات العصر ، ولكنه لا يلبث أن ينكشف فاذا به أكثر اتباعا لهذه الأخلاقيات من خصومه فانه يسعى الى الانتقام لشرف أمه المهيض ، ويعترض على مطاردة الفتاة هييشيا للفتى بيرسيفال . وهو يتظاهر بأنه ثورى ، ومع ذلك يسمح لنفسه بأن ينهار أمام خصومه الرأسمالين . وبدلا من أن يقتل عدوه الأكبر تارلتون ، نجده يقبل حماية امرأة ، هى زوجة عدوه ، بعد أن يضطره بيرسفال الى انكار حدوث ما رآه هو نفسه بعينيه . وعلى الجملة ، اننا نجد فى جانار شخصية قميئة حقا ، وبالرغم من بعينيه . وعلى الجملة ، اننا نجد فى جانار شخصية قميئة حقا ، وبالرغم من

أن يحققوا أهدافهم بالتوجه الى الجماهير واثارتها ، متوسلين فى ذلك بالاشتراكية .

وأول نموذج للرجل العامى الاشتراكى ، نلقاه فى : « عودة الكابتن براسباوند للايمان » . انه الشخصية الهزلية المسماة : درينكووتر . انه مزاج حقير من المكر ، والانتهازية والجهل الصريح ، تعلوها جميعا قشرة سطحية جدا من الوعى الطبقى ، لا يتردد درينكووتر فى استخدامها لتحقيق مصالحه الخاصة . وحينما يقول عنه زميله القرصان جونسون : « انه ليس من أسرة معروفة . هو نسل واحد من الباعة المتجولين ، أو ما أشبه » ، تندفع الدموع الى عينى درينكووتر ويقول :

« شعور طبقي ! هذه هي المأساة ؛ شعور طبقي ! » .

هذا التعبير الاشتراكي يستخدمه درينكووتر لارهاب زملائه القراصنة ، وحملهم على أن يقبلوا به زميلا ، ومساويا لهم في المكانة الاجتماعية . وهذا يشير الى مساوى عدوة العامة الى الاشتراكية . ان قراصنة المجتمع وأشباههم يستغلونها لتسنم السلطان ، أو محاولة هذا التسنم .

وستوبى برايس فى مسرحية: (ميجور باربارا) مثل من أمثلة العامل الانتهازى الذى يستغل معرفته السطحية بالاشتراكية فى تحقيق مصالحه بطريقة لا حياء فيها. انه أذكى وأكثر تفاخرا بنفسه من درينكووتر ، ووعيه الطبقى أكثر تطورا من زميله ، غير انه فى جوهره يمثل نفس النموذج . وهو يكشف الستار عن نفسه بكل صراحة فى حوار مع « رمى » فى بداية الفصل الثانى من المسرحية ، يقول فيه : « أولا .. أنا ذكى .. أجل : أكثر ذكاء ومقدرة بكثير من المركز الاجتماعى الذى حلا للرأسمالين أن يضعونى فيه ، وهم قوم لا يحبون من يكشف خبيئة أنفسهم . ثانيا : الانسان الذكى محتاج الى قدر مناسب من السعادة .. لهذا تجدنى أشرب بافراط

أن شو يسمح له بأن يهاجم الرأسماليين بعض المهاجمة فائه هو نفسه من السوء، بحيث ان خصومه يبدون لنا أفضل منه، وبهذا لا ينجح جانار فى اكتساب عطفنا. انه ينتهى كما بدأ: شخصية هزلية سخيفة.

على أن شو لا يهاجم الاشتراكيين كأفراد وحسب ، بل يسخر منهم كجماعات منظمة أيضا . انه في « الانسان والسوبرمان » يعقد مقارنة بين. الأشتراكية النقابية ، واللصوصية النقابية ، التي نجدها في جبال سيرا تنفاداً . والصورة التي يرسمها شو لاجتماع عصبة اللصوص هي سخرية رائعة من اجتماعات الاشتراكيين. ذلك أن الكاتب يجعل اجتماع اللصوص يجري على غرار اجتماعات الاشتراكيين. ان هدف نقابة اللصوص ، مثلا ، هو تحقيق عدالة توزيع الثروة ، عن طريق سرقة الأغنياء ، ومنح المسروق للفقراء ، وهم ، طبعا ، أعضاء العصابة . غير ان العصابة تخفي ، خلف هذه الواجهة التي توحي بالتضامن حول هدف واحد ، خلافات كثيرة وحزازات تنم عن الغيرة والصغار. واحد من أعضاء العصابة فوضوى ، يؤمن بالنظام ، وتصل به الحال حد ارتداء ملابس « المحترمين » من البورجو ازيين . ويصف ميندوزًا ، زعيم العصابة ، هذا الفوضوى بأنه يجهل مجرد معنى الفوضوية . ثم ان هذا الفوضوى يستخدم شعارا اشتراكيا للرد على « الاشتراكي الديموقراطي الجهم » الذي يغترض على استيلاء رئيس العصابة على نصيب من الطعام أكبر من نصيب العضو العادى . يقول الفوضوى : « لكل حسب حاجته ، ومن كل حسب قدرته » ، ثم لا يلبث أن يعود بعد هذا الى مبادئه الأصلية فيقول ان معنى الاشتراكية الديموقراطية هو أن يبيع المرء نفسه للمزيفين من أنصار البرلمان ، وللبورجوازيين ، وأن يكون شعاره : الحلول التوفيقية .

وهكذا يستغل شو شخصية الفوضوى للهجوم المزدوج على الفوضوية والاشتراكية الديموقراطية معا .

أما الاشتراكيون الديموقراطيون فان هجوم شو عليهم أشد من هذا قوة. ان زعيم العصابة يصف الرجال الثلاثة الذين يدعون أنهم اشتراكيون ديموقراطيون بأنهم « متخاصمون فيما بينهم » وأن كلا منهم تقدم لنا بمفهوم للاشتراكية الديموقراطية متميز عن مفهومي زميليه » ومختلف عنهما » . وعندما يحتج الثلاثة على هذا الهجوم » يكشفون عن عيوب جوهرية في آرائهم : أحدهم يظهر نزعته المعادية للسامية بأن يتهم رئيس العصابة بأنه يهودي . وثان يكشف عن صغار تفكيره بالاحتجاج على كثرة ما يصيبه زعيم العصابة من طعام في الوجبة الواحدة . أما الثالث » وهو العضو الفرنسي ، فإن شو يظهره بمظهر المغلق المغرق في العاطفة .

وليس حال بقية أفراد العصابة بأحسن حالا من هؤلاء . انهم جميعا يهتفون موافقين ، حين يصفهم الرئيس مندوزا ، بأنهم لا فوضويون ولا اشتراكيون ، وانما سادة ومسيحيون » . هذا فى الوقت الذى يدعى فيه أفراد العصابة بأنهم اشتراكيون . وفى مناقشة تجرى بين تانر وسائقه ستريكر ، وزعيم العصابة ، يصف هذا الأخير رجاله بأنهم ما بين حثالة وأوساخ طافية . أما الحثالة فبالغة القذارة . وأما الأوساخ الطافية فتظن نفسها أرفع من الحثالة ، لأن الأخيرة ترقد فى القاع ، والأوساخ تطفو . وكل عضو فى العصابة يعتبر نفسه بين الأوساخ الطافية ، ويصف باقى الأعضاء بأنهم حثالة .

أما ميندوزا ، فان شو يقدم لنا عن طريقه : شخصية الانتهازى الذكى ، النشط الذى يعتقد شو انه يشق طريقه بسهولة الى مراكز القيادة فى الجماعات الاشتراكية الديموقراطية ، معتمدا على مواهبه ، وعلى الغباء المتأصل فى عقول عامة الاشتراكيين الديموقراطيين . انه يقول لسامعيه : « لقد ازدرت كل المبادىء والشعارات ، حتى شعارات الاشتراكية نفسها .

ولو انه متى أصبح المرء اشتراكيا ، فانه يظل اشتراكيا طيلة عمره . » هذه العبارة توضح انتهازية مندوزا ، وافتقاره الى الايمان الحق وعدم أمانته الفكرية . وهذه الصفة الأخيرة تزداد تأكدا حين يقول مندوزا لكل من العضو الفوضوى والعضو الاشتراكي الديموقراطي انه يوافق كلا منهما . ويصل شو الى قمة هذا الهجاء الساخر للاشتراكية حينما يجعل مندوزا

« ان حركة تقصر نفسها على الفلاسفة وشرفاء الناس لا يمكن أن يصبح الها تفوذ سياسي حقيقي ، فان عدد هؤلاء أقل مما ينبغى . والى أن تصبح حركة ما قادرة على الانتشار بين اللصوص وقطاع الطرق فلا يمكن لها أن تطمع في أغلبية سياسية » . هنا يلتفت شو حواليه فلا يجد في المنظمات الاشتراكية الا اللصوص والانتهازيين والرجال الصغار الإغبياء . وهذا الأمر يثير فيه قدراته الكوميدية ، ويحفز الهجاء الساخر في شخصه الى

وفى مسرحية: «عربة التفاح» يوسع شو من نطاق هجماته حتى تشمل مجلس وزراء عمالى ، ان الصورة التى يقدمها هنا هى فى جوهرها نفس الصورة التى نلقاها فى حالة عصابة سيبرا نيفادا: فثم جماعة من الناس متنافرة غبية ، اجتمع أفرادها سويا لا لتحقيق مبادىء الاشتراكية السامية ، بل لضمان مكاسب شخصية ، وارضاء لغرور ذاتى . أما رئيس وزرائهم فيصوره شو بصورة الرجل الخنيس ، يخفى هدؤه الظاهرى قدرة كبيرة على التآمر ، ودهاء يدفعه الى التظاهر بالغفلة حتى ليحسبه المغفلون ساذجا ، انه يعرف متى يهاجم ، وكيف يلح فى طلب النصر ، ومتى يتعين عليه الاعتراف بالهزيمة . وفى هذا ، يعتبر سحبه للانذار النهائى ومتى يتعين عليه الاعتراف بالهزيمة . وفى هذا ، يعتبر سحبه للانذار النهائى

ان هذا السحب يقيه هو ومجلس وزرائه المنهار ، شر السقوط المحقق . غير ان هذا العمل ان دل على حكمة فهو فى الوقت نفسه اعتراف بالعجز . ذلك ان الملك ماجناس يرد على انذار رئيس وزرائه ، بتحدى المجلس كله ، وحزب العمال معه ، بأن ينازله فى معركة انتخابات عامة . ومعنى رفض رئيس الوزراء قبول التحدى ، انه يحس ضعفا فى مركز حربه ، كما انه لا يحسن الظن بالنظام البرلمائي الذى هو مدين له بمنصبه . ولهذا كله ، فلا مفر لنا من أن نصل الى نتيجة نهائية وهى : انه اذا كانت الوزارة العمالية قد بقيت فى الحكم بعد تحدى الملك ، فليس مرد بقائها الى مكاسب الجابية قد حققتها ، وتستطيع الاستناد اليها ، وانما لأن أعضاءها موهو بون فى فن المؤامرات وادارة دفة المركب السياسى .

غير ان الضربة القاضية التي يكيلها شو للاشتراكية والحركة النقابية ، انما تأتى من خلال شخصية بونيرجيس . ان بونيرجيس هذا يمت بصلة الى درينكووتر (عودة كابتن براسباوند للايمان) ، والى سنوبى برايس ، (ميجور باربارا) . انه يماثلهما في استغلالهما الاشتراكية لتحقيق منافع خاصة . وهو في بعض نواحيه طبعة مشوهة من مندوزا ، فان كليهما يرأس منظمة اشتراكية دون أن يؤمن أقل ايمان بالاشتراكية . غير ان بوئيرجيس تعوزه اللماحية ، والذكاء والتهذيب التي نلقاها جميعا في زعيم سييرا نيفادا . وهو الى هذا ساذج الى درجة يصعب تصديقها . ان الملك ماجناس يتمكن دون كبير عناء ، من كسبه الى صفه ، موهما آياه بأنه هو نفسه الذي يؤثر في الملك . وفوق هذا يظهر بونيرجيس سعادة ظاهرة بتمكنه من التعامل مع الأسرة المالكة ، ويبلغ في هذه السعادة حد الاستماع الى نصح ابنة الملك له بأن يستبدل بملابسه العمالية أخرى فاخرة ، كما أنه ينتهز أول فرصة يلقى فيها زملائه الوزراء فيتادى فيهم بوجوب احترام العرش أول فرصة يلقى فيها زملائه الوزراء فيتادى فيهم بوجوب احترام العرش

يقول لتانر وستريكر:

والمحافظة على كرامته . وفي خلال النقاش الذي يدور بين الوزراء وبين الملك يظهر بونيرجيس احتقاره الشديد للديموقراطية داخل الحركة العمالية والوزارة العمالية معا . أن ماجناس يوحى له بأن تقابته قد تطرده من رئاستها يوما ما ، فيجيب على هذا الايحاء قائلا في وثوق ، ان هـــذا لا يمكن أن يحدث قط .. ويمضى فيضيف : « أنت لا تعرف العمال ، يا ماجناس .. ما من ملك في الأرض أكثر اطمئنانا الى منصبه من رئيس النقابة . ان شيئًا واحدًا فقط يمكن أن يقتلعه من مكانه ، وهــــذا هو الشراب. بل ولا حتى هـــذا، أذا حرص الرئيس على تجنب الافراط الشديد . انني أتغنى بالديموقراطية للعمال والعاملات . وأقول لهم انهم يملكون الأصوات وأن الملك لهم والقوة والمجد . وأقول أيضًا : أنتم الأعلون : فمارسوا سلطانكم . فيقولون : « هـذا حق ، فقـل لنا ماذا نفعل » . اذا ذاك أنصح لهم . أهتف بهم : « استخدموا أصواتكم بذكاء بالتصويت لى . » فيفعلون . هذه هي الديموقراطية ، ويا لها من وسيلة رائعة لوضع الناس الأكفاء في الأماكن المناسبة » .

وتتيجة هذا كله أن الديموقراطية الزائفة تضع بونيرجيس ومن هم على شاكلته في مناصب لا يمكن اجلاؤهم عنها .

وأما عن الديموقراطية بصفة عامة ، فان لبونيرجيس فيها رأيا موجزا وصريحا . ان رئيس الوزراء يشكو من أن الملك قد وصف الفيتو الملكى بأنه الدفاع الوحيد المتبقى للناس ضد التشريعات الفاسدة ، فيعلق بونيرجيس على هذا بقوله : « وكذلك هو ، وأيم الحق . أى دفاع آخر قد بقى للناس ? الديموقراطية ? ياه ! اننا نعلم أى شيء هى هده الديموقراطية . ان ما نحتاجه هو الرجل القوى » .

ويلاحظ ان بونيرجيس ، في ايمانه بحكومة الأقوياء ، بدلا من حكومة

التمثيل النيابى ، يماثل الملك ماجناس ، وان كليهما يعبر فى حماس عن رأى شو . ان هذه النقطة هامة ، اذا ما أردنا أن نفهم شخصية بونيرجيس الفهم الصحيح . ان شو لا يرمى من ورائه الى تقديم مجرد صورة كاريكاتورية لأحد رؤساء النقابات ، كما يذهب الى هذا ستراوس (١) . بل ان شو يجعل منه كذلك مبشرا بانجيل الرجل القوى ، بطريقته الفجة الخاصة . كل ما فى الأمر أن شو قد سمح لاحتقاره للحركة العمالية بأن تفقده توازنه ، فكانت النتيجة ان الناحية الكاريكاتورية فى شخصية بونيرجيس قد تغلبت أو كادت على الناحية الجدية المتمثلة فى رغبة الشخصية فى التبشير . غير ان هذا لا يعنى ان النبشير غير موجود .

والى جوار هذا عبر شو عن احتقاره للحركات الجماهيرية ، وعن استخفافه بالطبقة العاملة البريطانية بطريقة أخرى . لقد رأيناه حتى الآن يهاجم الحركة العمالية من الداخل ، وذلك بفضح زعماء العمال ووزرائهم بطريقة أو بأخرى . أما في مسرحيتي : « الانسان والسوبرمان » و « على الصخور » فان شو ينتقد الحركة العمالية من الخارج ، وذلك بأن يصور اثنين من العمال خارجين عن تلك الحركة تصويرا فيه الكثير من العطف .

فى المسرحية الأولى نجد ستريكر ، العامل الكفء المستغل بالميكانيكا الذى يقود سيارة تانر ويصونها فى نفس الوقت . ان تانر يصف سائقه هذا بأنه اشتراكى عملى ، ويعلن انه يمثل الانسان الجديد الذى سوف يعمر الأرض جميعا يوما ما . يصور شو هذا الرجل فردا متمسكا بفرديته ، مقدرا لها كل التقدير وهو لا يشعر بأى ولاء للطبقة الحاكمة أو لعامة العمال ، فانه يحتقر الطرفين معا .

وبالرغم من أنه ينتمى الى احدى النقابات فانه لا يأبه كثيرا بالنشاط

⁽١) سبق ذكر الصدر • ص ١٠٥

السياسى العمالى بل انه يقف من الدعوة للاشتراكية موقف المتفرج . وحينما يهجم عليه الاشتراكى الديموقراطى الفرنسى ، فى حادثة سيبرا نيفادا ، ويعانقه فى نشوة بوصفه أخا ، يشعر ستريكر بالتقزز . فإذا ما علم ان هذا الفرنسى هو اشتراكى ديموقراطى ، علق على هذا فى سخرية واضحة . وحين يقول تائر لميندوزا ان له بعض الاتجاهات الاشتراكية يقول ستريكر فى جفاف ان أغلب الأغنياء اشتراكيون . فإذا ما علق ميندوزا على هذا بقوله ان الاشتراكية قد أصبحت جزءا من المناخ الفكرى للقرن وانها قد وصلت الى صفوف اللصوص ، رد عليه ستريكر بقول ساخر أشد السخرية بالاشتراكية اذ يقول : «إن الاشتراكية قد أخذت تنطلع الى الأمام ما دام رجالكم قد انضموا اليها » .

هذا العامل الأرستوقراطى ، هذا الاشتراكى ولا اشتراكى ، هذا المهندس الكفء الذى يعرف كل شىء عن الاقتصاد السياسى ، والذى يترفع عن الحركة العمالية ، هو المثل الأعلى فى نظر شو ، ليس فقط للعامل، بل للانسان الجديد أيضا . وبالنظر الى الهجوم المدمر الذى يوجهه شو فى هذه المسرحية للتنظيمات الاشتراكية وللحركة النقابية ، نجد ان النظرة الراضية التى ينظر بها المؤلف لستريكر ، والطريقة الصريحة التى يعبر بها شو عن اعجابه وتأييده لفرديته ، تتخذان معنيين لا معنى واحدا . فهما تظهران أولا البديل الذى يراه شو من المنظمات الاشتراكية ، وهما تحملان ثانيا معنى الهجوم الضمنى على الحركة العمالية .

وفى مسرحية: «على الصخور» ، يتخذ شو من أولد هيبنى بوقا يوجه من خلاله هجوما على المنظمات الاشتراكية هو أقوى وأمر من الهجوم السابق. ويزيد من قوة الهجوم ان الكاتب يقرنه بهجوم مماثل على النظام البرلماني. ان هيپنى هذا ، مثل شو نفسه ، خبير له تاريخ طويل فى

المشاكل العمالية . غير ان نظرته للعامل البريطاني تدل على أنه يحتقر هذا العامل . فهو يقول لرئيس الوزراء سير آرثر : « أطلق قطة في الأرض بلا عون ، فسرعان ما تجد قوت يومها . ثم اطلق عاملا انجليزيا في نفس الظروف ، تجده يموت جوعا . فاذا ما بدا لك أن تشتريه بقروش قليلة تدفعها له معونة بطالة ، استطعت أن تكف أذاه ، وأن تمنعه أن يقول : اذا كان ولابد أن أموت فليمت أعدائي قبلي ، لتقر عيني » .

ان قصر النظر السياسي هذا ، وتلك الانتهازية وفقدان الروح الثورية ، هي وي رأى هيبني — ظواهر أبدتها الطبقة العاملة البريطانية في عديد من المناسبات ، وفي المشكلتين السياسيتين إلداخلية والخارجية على حد سواء . ان هؤلاء العمال يدعون الى الانتخاب ، فينتخبون نوابا معادين لهم في المبدأ ، فلا لبث هؤلاء أن يرسلوا العمال وأولادهم الى حروب استعمارية في خارج البلاد . أما في الداخل فان هؤلاء النواب يظلمون العمال ويخدعونهم . ومع هذا يكرر العمال نفس الخطأ في مناسبات تالية . انهم كقطيع الأغنام ، لا يلاحظون شيئا ، ولا يذكرون شيئا ، بل يخدعهم عن الحق أي هراء يقال في الاجتماع السياسي أو في الصحيفة اليومية .

أما عن وزراء العمال ، فان هيپنى يتساءل : ماذا كانت جدواهم للعمال ? ان مجلس الوزراء ملىء بأناس بدأوا حياتهم باشتراكية مستقلة ، ثم انتهوا الى التردد على باكينجهام بين الحين والحين ، كنبلاء البلاد . ولهذا فهو يرى ان مثال الزيف ، ليس يكس فى عدوه من المحافظين أو الرأسماليين ، بل فى الزعيم العمالى نفسه .

و يحدث أن يعلن رئيس الوزراء عن برنامج شبه شيوعى لانقاذ البلاد ، فيؤيده هيپتى ، ويتضافر كل من المحافظين والعمال على معارضته . وهنا يصور لنا شو موقفا فكاهيا طيبا يصف فيه الطريقة التى تتم بها هذه

المفاجأة الغربية . يقول هيپنى لرئيس الوزراء . انك استمعت الى أصوات النبلاء ورجال الأعمال ، ورجال القوات المسلحة . والآن تستمع الى صوت الپيروليتاريا . اذ ذاك يقاطعه العمدة ، ممثل العمال ، قائلا فى غلظة : من هم البروليتاريا الذين تشير اليهم ? أتظننا شيوعيين ? وتقول احدى العاملات : ان ما سوف تسمعه يا سير آرثر هو صوت العمال .

وكم يحرص شو على أن يجعل هذا الصوت سخيفا ، صغيرا . ان الحركة العمالية ترفض برنامج رئيس الوزراء لأنه ينص على مبدأ العمل الاجبارى للجميع ، عاملين كانوا أم خاملين ، كما أنه ينص على تحريم الاضراب . ترفض هذه الحركة أن تتقيد بهذه القيود ، وتهتف ممثلة فى أحد أفرادها واسمه بلى : « ان العمال يفضلون أن يموتوا قبل أن يتحملوا هذه القيود . اننا نريد الحرية » . ويجيء تعليق شو على هذا الموقف الصغير الذي يقفه العمال على لسان باركينج ، الاشتراكي الأرستقراطي : « نعم - حرية العمل أربع عشرة ساعة في اليوم وتربية ثلاثة أولاد من دخل قدرة أربعة عشر شلنا في الأسبوع . . فلتذهب حريتك القذرة هذه الى

وهكذا يصور شو الحركة العمالية البريطانية ، ويوضح انها لا تكتفى برعاية الصغار والتوافه من الرجال والنساء ، بل وتطرد من صفوفها كل من له فكرة نافعة أو أمل في المستقبل كبير .

* * *

الى جانب ما تقدم من أغراض ، نجد شو يستخدم الاشتراكية وسيلة لاستحداث المواقف الفكاهية ، وذلك بمقابلتها بعقيدة أخرى هى فى رأيه متخلفة . تلك هى عقيدة حزب الأحرار ? وفى هذا السبيل يجمع شو بين فردين ، أحدهما من حزب الأحرار ، والثانى اشتراكى ، ثم يقدم لنا ممثل حزب الأحرار على أنه واحد من أهل الكهف، نام وهو يعتقد انه أكثر المفكرين

تقدما ، ثم صحا ، فاذا بالمفاجأة تنتظره . وهنا تبدأ الكوميديا ، فان خصمه لا يلبث أن يتصدى له ، فيهز وثوقه بنفسه هزا عنيفا ، ويبصره بالحقيقة المرة : حقيقة وجود عقيدة أخرى تبدو عقيدته بازائها شيئا قديما ، متخلفا . هذه العقيدة هي ، بالطبع ، الاشتراكية .

وأول مقابلة فكاهية من هذا النوع نجدها في مسرحية: « من يدرى ؟ » حين تقابل مسيز كلاندون صديقها الثورى القديم ماكوماس ، بعد غيبة طويلة . وكان الاثنان في شبابهما ينتميان الى طائفة الراديكاليين الفلسفيين ، ثم مضت الأيام ، وتغيرت الأحوال ، ولكن مسيز كلاندون ظلت تعتقد ان آراء الراديكاليين الفلسفيين لا تزال موضع اضطهاد من الدوائر الرجعية الخبيثة . وحينما يقدم ماكوماس نفسه لصديقته القديمة ، فتجده بدون لحية ، وبغير قبعته العريضة الحافة ، تقوم في نفسها الشكوك في اخلاصه لمبادئه ، وتقول له انه قد أصبح ، فيما يبدو ، عضوا محترما في المجتمع . هنا يبدأ الموقف الكوميدى . يقول ماكوماس لصديقته :

وأنت ، ألم تصبحي محترمة ?

مسين كلاندون: أبدا ?

ماكوماس : ألا تزالين متمسكة بمبادئك ?

مسيز كلاندون: كأثبت ماكنت.

ماكوماس : يالله! ولا زلت مستعدة لالقاء الخطب على الجماهير ، رغم ماكوماس : انه ثانك ؟

(تحنى رأسها موافقة). وأن تطالبى باصرار بحق المرأة فى ملكية منفصلة عن زوجها ? (تحنى رأسها مرة أخرى). وأن تدافعي عن آراء داروين فى أصل الأنواع وعن مقالة جون ستيوارت ميل فى الحرية ? (موافقة). وأن تقرئى هكسلى وتايندال وجورج اليوت (ثلاث موافقات). وأن

ما لوماس : (محاولا التاتير فيها). لقد حاولت أنا هذا الابات ،

ففقدت الشباب من تلامذتى . كونى حريصة ، ودعيها ، تفعل ما تشاء . (فى شيء من المرارة) . اننا عتيقو التفكير، والعالم يرى أنه قد خلفنا وراءه . ان بانجلترا مكانا واحدا فقط لا تزال آراؤك فيه تعتبر متقدمة .

مسيز كلاندون: (باحتقار ، وبلا اقتناع) الكنيسة يا ترى ؟ ماكوماس : لا . بل المسرح .

ان الفكاهة هنا مردوجة ، اذ أن المؤلف يظهر لنا شخصيين متخلفتين ، لا شخصية واحدة . أما الأولى فهى تمر بعملية تحطيم للأوهام ، ونحن اذ نرقب استجاباتها لعملية الايقاظ هذه ، نشعر بقدر كبير من اللذة ، يزيد فيه ، التكنيك الذي تتبعه الشخصية الثانية ، في أثناء العملية، وما تلقيه هذه الشخصية من تعليقات . ان ماكوماس يستدرج زميلة صياه الى أن تعلن اخلاصها الذي لا حد له لما تظنه آراءها الثورية ، وتأكيدها القاطع بالجهاد المتواصل في سبيل هذه المبادىء ، ثم ، فجأة وفي لذة خبيثة ، يفجر قنبلته اذ ذاك ينضم ماكوماس الى الثائرة المزعومة ، ويأخذ يبرز لها المصير المضحك اذ ذاك ينضم ماكوماس الى الثائرة المزعومة ، ويأخذ يبرز لها المصير المضحك الذي انتهى اليه هذا اللون من الثورة . ان ثورة ماكوماس ومسيز كلاندون لا تقابل بالاضطهاد ، ولا بالرد عليها ، بل ولا حتى بالاهمال بل بالتقبل الصريح ، بوصف انها أمر لا ضرر من ورائه ، لا يؤذي أحدا ، ولا يغير وضعا !

وفى مسرحية « الانسان والسوبرمان » ، يقدم لنا شو القابلة بين التقدمي المتخلف وخصمه في صورة أخرى . هذه المرة يلتقى الراديكالي رامسيدن بالاشتراكي تانر . ويزيد من الفكاهة في الموقف هنا ، أن رامسيدن يأخذ نفسه وآراءه مأخذ الجد الشديد ، ويرفض أن يتزحزح ، ولو قيدً

تطالبي بالتعليم الجامعي للمرأة ، وبفتح أبواب المهن الحرة . لها ، وبحق الانتخاب ?

مسيز كلاندون: (في اصرار) أجل . اننى لم أتراجع فيد أنملة ، ولقد دربت جلوريا على أن تتسلم منى الرسالة حينما يحين أوان اعتزالي .. أعتقد أن الناس سيهبون في وجهها صارخين ، كما فعلوا معي ، ولكنها على استعداد .

ماکو ماس

يصرخون فى وجهها ؟ أيها السيدة العزيزة ، ليس فى هذه الآراء جميعا ما يمنعها أن تتزوج من كبير الأساقفة . ولقد لمتنى منذ قليل لأننى أصبحت عضوا محترما فى المجتمع . ولكنك مخطئة . فاننى لازلت متمسكا بمبادئى كما كنت فى الماضى . فأنا لا أتردد على الكنيسة ، ولا أدعى اننى أفعل . اننى أعلن حقيقتى على الملأ ، وأقول اتنى راديكالى فلسفى ، يؤمن بالحرية وحقوق الفرد ، كما علمنى أستاذى هربرت سبنسر . فهل يصرخ الناس فى وجهى ؟ لا . ان الناس يعطفون على بوصفى محافظا عجوزا . اننى قد حرمت نفسى كل شىء ، لأننى رفضت أن أزكع أمام الاشتراكية .

مسيز كلاندون: (وقد صدمت) الاشتراكية!

ماكوماس : أجل : الاشتراكية . هذا هو المبدأ الذي سوف ستندفع مس جلوريا الى اعتناقه قبل أن ينقضي الشهر ، اذا سمحت لها بحرية التصرف هنا .

مسيز كلاندون: (فى تأكيد) ولكنى أستطيع أن أثبت لها أن الاشتراكية مسيز كلاندون: (فى تأكيد)

شعرة ، عن هذا الموقف . وهو لا يخطر له لحظة واحدة أن آراءه قد تكون أقل تقدما مما يظنه .

وحين تبدأ المسرحية ، يصور لنا شو رامسيدن هذا على أنه رجل أعمال ناجح ، فهو المقدم بين الرجال الفائقى الاحترام ، وهو الرئيس اذا ضمته مجالس المديرين ، ونائب العمدة اذا كان فى المجلس البلدى ، والعمدة بين نائبى العمد . ورغم آرائه المتقدمة فهو لا يستخدم سكرتيرا ، ولا يستعمل آلة كاتبة . أما مكتبة فمغطاة جدرانه بصور أبطاله السياسيين والمفكرين ، وتماثيلهم ، رجال من أمثال جون برايت ، وهربرت سبنسر ، وريتشارد كوبدين ، وهكسلى ، وجورج ايليوت . وعلى الجملة ، فان الانطباع الذي يعطيه هذا الرجل لمشاهديه هو احترام الذات المفرط ، الذي يتطلب احترام الآخرين ، ويتمتع به فعلا .

الى هذا الرجل السخيف يأتى تانر ، الاشتراكى الخفيف الظل ، السهل، الطباع ، فيقتحم عليه قلعته ، ويهاجم أقدس مقدساته بطريقة سهلة ، تثير من فرط سهولتها الجنون:

انر : الخطأ خطئى: هذا هو وجه السخرية فى المسألة . لقد قال لى، ذات يوم انه سيجعلك أنت الوصى على آن ، فدفعتنى غفلتى الى أن أنبهه الى خطر وضع شابة مثلها تحت سيطرة رجل، عجوز مثلك ، ذى آراء متخلفة .

رامسیدن : (مشدوها) آرائی متخلفة !!! تانر : کلیـــة .

بهذا الهجوم السريع الخاطف ، يدخل تانر قلعة حزب الأحسرار . فلا يحتاج بعد هذا الا الى اشتباك سطحى ، ليضمن لنفسه النصر . ان رأمسيدن يتخذ فيما يلى موقف المدافع:

رامسيدن : أنت تتظاهر بأنك متقدم . فاسمح لى أن أقول لك اننى كنت متقدما قبل أن تولد أنت .

تانر : أعلم انه قد مضى على تقدمك السنون.

رامسيدن : لا زلت متقدما كما كنت . انى أتحداك أن تثبت اننى قد أنزلت الراية ولو مرة واحدة . بل اننى الآن أكثر تقدما مما كنت . اننى أزداد تقدما على الأيام .

نانر : تقدما في السن ياپولونيوس

وهكذا ، ينهزم البطل الراديكالي ، دون ما اراقة كثير من الدماء .

وفي مسرحية: «جـزيرة جون بول الأخرى» ، يدخل شـو بعض التغييرات على النهج الذي تجرى طبقة المقابلة بين نصير مبدأ الأحرار وبين الاشتراكي. ان هذا الأخير يمثله في المسرحية العجوز كيجان ، بينما يمثله المبدأ الراديكالي المهندس بروودبينت. والمقابلة التي تتم بينهما لا ينتج عنها ، كما حدث في غيرها من مقابلات مشابهة ، تزعزع لمركز الراديكالي. أو قل أن هذا التزعزع لا يتم على المستوى الظاهري للمسرحية . صحيح أن المؤلف يظهر بروودبينت بمظهر الرجل السخيف الهزلي ، ولكن هذا هو حاله طوال المسرحية ، وليس في أثناء المقابلة وحسب . ورغم أن لقاءه بكيجان يشكل تحديا خطيرا لما يدعيه لنفسه من تقدم فكرى ، فان استجابته لهذا التحدي تختلف عن استجابات الراديكاليين الذين تقدم ذكرهم .

فبدلا من أن يصدم بروودبينت ، أو يشعر بأوهامه تنزاح عنه ، نجده يوافق على آراء خصمه ، ثم يسمى هذه الآراء « أحلام الصبا » ، ويدعى انها لا يمكن أن تحقق ، بعد ما انقضى حماس الشباب . هذا هو رده على خطاب كيجان الطويل ، المشبوب العاطفة ، الذى نجده فى الفصل الرابع : بروودبينت : (فى جد) . أنت على حق يا مستر كيجان . على حق تماما .

فى نفسه ، ولكنها ايضا كانت مفصله على قد الهيستوك المسابى و الاشتراكى فى نفس الكاتب. ان هذه الدراما قد جمعت الدعاية والفن فى كل متكامل ، منح الخصوم والأنصار على السواء مرتعا خصبا للهجوم والدفاع والهجوم المضاد ، كما منح شو نفسه قضية مشهورة ارتبطت به ، ألا وهى قضية الدراما الحديثة فى مواجهة القديمة .

ومن أجل هذه الآراء أيضا ، خلق شو أعظم شخصياته خارج المسرحيات خلق الشخصية ذات القناع الضاحك، التي تجمع بين المعلق اللاذع والمهرج الماكر والتي تضحك من الجميع – حتى من نفسها . شخصية جورج برنارد شو . وفي هذا يقول شو نفسه : « لكي أضمن أن يستمع الي الناس ، كان حتما على أن أحرص على أن يعتبروني مجنونا تجب رعايته ، مجنونا له ما للمضحك من رخصة . وكانت طريقتي في هذا أن أجهد كل الجهد في تبين ما يجب أن يقال ثم أقوله بعد هذا بأقصى ما أستطيع من خفة » .

غير أن المهرج في شخصية شو لم يقصر نشاطه على الحياة العامة وحسب. انه دخل المسرح جنبا الى جنب مع الواعظ والفنان. ومن ثم نجد في المسرحية الواحدة من مسرحيات شو الفارس ، والميلودراما ، والعالم العبلرتي المقلوب رأسا على عقب. كل تلك العناصر قصد بها شو أن تكون كالكساء الحلو الذي يكسو به الكيماويون العقار المر ، كي يسهلوا للناس التبلاعه .

وفى خضم المعركة من أجل آرائه استطاع شو أن يصنع لنفسه أداة أدبية أجمع الخصوم والأنصار على السواء على علو كفاءتها ، ونعنى بها : أسلوبه . لقد خلق لنفسه هذا الأسلوب خلال مئات المناظرات والمحاضرات، والمخطب العامة ، وخطب الشوارع التي أسهم فيها على سبيل نشر آرائه

انه رجل عظیم کما تعلم . اننی أعطف علی وجهــــة نظرك . صدقني . انني في صفك . لا تسخر مني يا لاري . طالما قرأت أشعار شيللي ، في السنين الماضية . فلنكن أوفياء لأحلام الصبا . (ينفخ بعضا من دخان السيجار في الهواء عبر التلال). أما وقد وافق بروودبينت العجوز كيجان على آرائه ، وفصل في المسألة بهذا الشكل العجيب ، فانه يشعر اذ ذاك أنه قد أصبح في مقدوره أن يمضى قدما في استغلال ناحية روسكالين. ان الكوميديا هنا أعمق ، وأقل فكاهة مما نجده فيما تقدم ذكرهمن مشاهد . وهي تنبع من مشهد رجل قد انغمس في الجري وراء مصالحه الشخصية الى حد أصبح معه لا يحس بسهام الهجاء الموجهة له ، ولا يشعر بالتناقض الفظيع الذي يقوم بين ادعاءاته وأفعاله . انه بدلا من أن يحطم قلبه بتبين حقيقة وضعه ، وعوضا عن أن يأسى لأن التيار الثوري قد خلفه وراءه ، يجلس مستريحا في جنة من صنع يديه . ويقرر ألا يسمح لحقائق العالم الخارجي بأن تبدد أوهامه اللذيذة الداخلية. هنا يري شو أن الفرد الليبرالي قد تمكن ، دفاعا عن نفسه ، من أن يخلق لنفسه شخصية مزدوجة ، محصنة ضد كل ما لا يروقها من حقائق العالم . وهذا هو ما يعليه لارى حينما يقول لبروودبينت أن رأس هذا الأخير مكونة من أقسام منعزلة عن بعضها البعض ، ترقد فيها الأفكار في حالة تجاور ، ولكنها لا تمتزج ، أو تتفاعل ، أو تتعارك . ان المنافق غير الواعي بنفاقه ، مبثلاً في رَامسيدن قد أصبح في هذه المسرحية المنافق الواعي بنفسمه ، بروودبينت

* * *

لكى يعبر شو عما تقدم من آراء وأفكار ؛ أقام صرح المسرح الباهر الذي ناقشنا فيما مضى خصائصه التكنيكية . لقد أرضت دراما شو الفنان مسرح شو . ألا وهي تفوق الشخصية المؤكدة لذاتها في هذا المسرح . في العدد ، على غيرها من الشخصيات التي تمثل حيرة الانسانية ، وعدم وثوقها، وتلمسها الطريق ، وتطلعها الى الأمل في غير تأكيد ولا اعتداد . ان شو لم يكن يعطف على هذه الشخصيات الأخيرة ، فلم يعطها فرصا للتعبير عن نفسها (١) .

غير أن هذا الرأى الذى يذهب اليه سكوت — جيمز رغم صحته ، ينبغى أن يعدل باحتراسين على الأقل: أما الأول فهو ان شو قد كان يسخر أيضا من شخصياته المؤكدة لذاتها ، القاطعة بآرائها ، كما لمسنا فى الفصول السابقة . وأما الاحتراس الثانى فهو أن الكاتب قد عطف فى مناسبات بذاتها على الشخصيات المتواضعة غير المعتدة بنفسها ، بدليل وجود شخصية وليم، الساقى الطيب القلب ، الذى يدخل على مسرحية : « من يدرى ؟ » ألوانا واضحة من الحكمة والدفء ، والحنان . وليس هذا الساقى الطيب القلب المثل الوحيد فى مسرح شو للشخصية التى تتلمس طريقها فى الحياة بدلا من أن تدعى أنها تعرف كل منحنى من منحنيات هذا الطريق .

بين الناس . وقبل أن يكتشف شو هذه الآراء كان يكتب بأسلوب الشخصية له ولا لون، على نحو ما كان مألوفا في أواسط العهد الفيكتوري(١) . لم يكن صوت الخطيب قد عرف بعد طريقه الى هذا الأسلوب ، كما يلاحظ شُو نَفُسُهُ فِي مَقَدَمَةُ رَوَايَتُهُ الأُولَى. فلما شغل الكاتب بالدفاع عن آرائه تعلم كيف يكتب وكيف يخلق الحوار الجيد . كذلك استطاع شو أن يتقن فن المطابقة بين كلماته وبين شفاه الأحياء ، بحيث أصبحت الكلمات تخرج حية منتفضة من القُم ، بها كل الطبيعة والنضج اللذين تجدهما في الكلمات الدارجة ، وبها كذلك طراجة الألوان التي تميز الكلام الحقيقي (٢). ولقد شجعت بساطة أسلوب شو الجدية وسهولته الكاتب على أن يصور في التجارب: الفصاحة والرغبة في مسح الأرض بالخصم أو الخصوم. وتنعكس هذه التجارب في المسرحيات في الخطب المفرطة في الطول التي تلقيها الشخصيات، وفي اتجاه شو الى أن يدع الشخصية أو الشخصيات الرئيسية تهزم الشخصيات الأخرى ، بأن تقلب الموقف الذي يدور فيه القتال بينها رأسًا على عقب ، عن طريق الجدال والمناظرة . ولكي يزيد من فرص نجاح حَوْلاء المحدثين اللبقين من شخصياته ، منحهم شو سلسلة من المعاني اللطيفة المؤجرة ، تحملها جمل رشيقة مضبوطة . والنتيجة أن العبارة القاطعة الحاسمة ما لبثت أن أصبحت ضرورية لأسلوب شو (٣) .

وعن هذه الظاهرة أيضا ، نجمت ظاهرة أخرى تدل على قصور في

⁽١) بنتلي ٠ سبق ذكره ، ص ٢٣٣ ٠

Dixon Scott, "The Innocence of Bernard Shaw", in Men of (1)
Letters, p. 41.

⁽٣) نفس المصدر ، ص ٤٢ .

⁽۱۱) نفس الصدر ، ص ۶۲ ۰

وحقيقة الأمر ، أن شو ، فى سعيه الى تغيير أو تعديل تكنيك الكتابة المسرحية ، لم يذهب الا الى الحد الذى يخدم أغراضه ، ولم يتعد قط هذا الحد . أنه ، كما يقول أحد نقاده قد غزا قلعة الميلودراما الرومانتية ، وكدأب كل الغزاة ، قنع باستخدام كل ما وقعت عليه يداه فى هذه القلعة لمصلحته الخاصة ، طالما أنه لا يتعارض بصفة مباشرة مع أهدافه . ومن هنا نجد فى مسرحه الميلودراما والفارس ، والرومانتية ، والكوميديا الزاعقة ذات الضوضاء ، كلها متمثلة فى جسم مسرح شو ، ومسخرة لخدمة افكاره وأهدافه .

ولا ريب أن أهم مساهمة لشو في حقل المسرح قدكانت نظرته وفلسفته معبرا عنها عن طريق شخصيات ، ومواقف ، وحوار ، ومفارقات ، ومناظرات ومواعظ . أنه هو نفسه يذهب الى هـذا الرأى فيقول في مقدمة مجلد : « ثلاث مسرحيات للمتطهرين » : « استطيع أن اؤكد بأن قدراتي عـلى الابداع ، وفكاهتى ، وبراعتى المسرحية ... لم تفدني بشيء حتى استطعت أن أنظر الى الحقائق المألوفة على ضوء جديد » . ان هذا الضوء الجديد هو الذي أعطى مسرح شو الشكل الذي نعرفه ، كما أنه قد منحه مادته وموضوعه . وقد تآلف الموضوع والشكل » فخلق لنا مسرح الضحك الهادف . كما أن هذا التآلف قد منح المسرح الانجليزي شيئين ثمينين طال الفادة لهما أكثر من قرنين .

نقد أعاد شو المسرح البريطاني الى حضن الأدب ، وأعاده كذلك الى مكانه الشرعي في الحياة القومية الانجليزية .

ومما لا شك فيه أن لمسرح شو عيوبه الواضحة ، التي ناقشاها بالتفصيل في الفصول السابقة . أما هنا فيكفى أن نقول شيئا عن أكثر هذه العيوب طرافة ، ألا وهو ميل المسرحيات الى تعدى حدود الشكل الدرامى.

فاتمت

لخص رو نالد يبكوك فصلاً طريفا كتبه عن منجزات شو في ميدان المسرح فقال: « لأول وهلة نقول لانفسنا: هذه ليست الكوميديا كما ينبغى ان تكون. فاذا ما أعدنا النفكير قلنا ان لهذه الكوميديا ما يبررها بوصفها النهج الفنى الذي يلائم أفكار شو. واذا ما أمعنا النظر للمرة الثالثة وتأملنا هذا العمل، الذي يبدو لنا خارجا على كل قانون الا قانونه الخاص، اكتشفنا أن له صلات باللون الذي يمثله وأنه ينتمى الى أعمال السابقين في هذا الفن، والى ما تركوه من مصادر. ان كوميديا شو تمثل استمرارا للتقاليد وليس خرقا لها » (۱).

في هذه العبارات يكمن مفتاح التوفيق بين نظرتين لمسرح شو تبدوان متعارضتين تماما ، نظر بهما الى هذا المسرح ليس النقاد فقط ، بل وشو نفسه ، آيضا . يقول شو : « ان مسرحياتي منفردة بذاتها » ويرد خصوم فنه من النقاد قائلين : « ان مسرحيات مستر شو ليست مسرحيات على الأطلاق . » (٢) ويقول شو : « من الناحية التكنيكية لا أجدني قادرا على العمل بغير الطريقة التي جرى عليها من سبقني من كتاب المسرح . » ويرد فريق آخر من النقاد مؤكدين : « لم يفعل مستر شو شيئا بذاته على سبيل التوسيع من آفاق الدراما الانجليزية » ? (۱) .

⁽۱) سبق ذكر المصدر و ص ۷۷ و

⁽٢) هذا هو خلاصة نقد ١٠٠٠ ووكلي لمسرحيات شو ٠

P.P. Howe, Dramatic Portraits, p. 135.

وقد رأينا كيف أن شو قد اعتبر هذا الخروج على الشكل الدرامى بداية لفن جديد سيكون فنا دراميا فى جزء واحد فقط من أجزائه ، وكيف انه تخذه تكأة لكتابة الملحقات الكثيرة المتنوعة التى ألحقها بمسرحياته . أما النقاد فقد قبل منهم اثنان على الأقل العلاقة الدرامية العضوية التى أراد شو أن ينشئها بين المسرحيات وملحقاتها فهذا ر . ا . سكوت — جيمز يقول أن الملحقات قد عاونت فى خلق جمهور مثالى لشو ، قرأ مقدمات المسرحيات ، وارشاداتها المسرحية المطولة ، ومؤخراتها . ثم ذهب الى المسرح مرودا بكل ما يعينه على تذوق معذا الفن الجديد ، الذي ما زال فى طور

ويذهب رونالد بيكوك الى أبعد من هذا فيقول انه مما لاشك فيه أن الطريقة المثلى للحكم على أعمال شو حكما نهائيا تكون باعتبار المسرحية والمقدمة كلا واحدا(۱) . ويعبر خبراء فنيون من أمثال قال جيلجود وجابريل بسكال في كلمات تكاد تكون واحدة عن اعتقادهما الراسخ بأن شو لو كان ولد بعد ميلاده الحقيقي بخمس وعشرين أو ثلاثين سنة ، لأصبح أعظم كتاب الراذيو والسينما(۲) . وكلاهما يقدم نفس الأسباب لاعتقاده الراسخ هذا . يقول جيلجود أن شو قد أثبت أنه الوحيد بين الكتاب المسرحين المحدثين الذي لم يسمح للتقاليد المسرحية البحتة أو الوحدات الدرامية المعوقة ، بأن تعطل سيره . ويقول جبرييل باسكال : « طوال عملى في السينما لم أجد كاتبا مسرحيا كبيرا له ما لشو من شعور غريزي بالزوايا ، ومن احساس بايقاعية تتابع المناظر » . أما شو نفسه فان آراءه واستجاباته المثقاوتة في هذا الموضوع هي من الطرافة بمكان . فهو حين ادعى في مقدمة:

« مسرحیات لطیفة » أنه قد بدأ فی خلق فن جدید ، استمسك ، فی الوقت نفسه ، بالوسائل الأساسیة فی الفن الدرامی كما نعرفه نحن . لقد سجل شو مقدم الفن الجدید ولكنه قنع بأن یحذو حذو من سبقه من الكتاب ، فسار علی جادة الفن الدرامی . كان هذا موقفه عام ۱۸۹۱ . وفی عام ۱۹۶۹ ، وبعد ان حولت بعض من مسرحیاته الی أفلام ناجحة ، نراه یقول : انه لو وقف من جدید علی عتبة التألیف ، لكتب للسینما ، ولم یخطر له أن یعود الی قیود الكتابة المسرحیة (۱) . لقد یبدو ، اذن ، ان محاولات شوالمستمرة للخروج علی حدود الفن الدرامی ناجمة عن ضیقه بحدود هذا الفن ، قدر ما هی نتیجة لفشله فی السیطرة علی هذا الفن ، بحیث یستطیع العمل فی سهولة ورشاقة داخل حدوده .

* * *

غير انه مهما قلنا في عيوب مسرح شو ، ومهما بحثنا في نواقصه وتحيزاته ، فان حقيقة واحدة على الأقل تظل ثابتة للبحث. تلك أنالمسر البريطاني هو اليوم أكثر ثراء بكثير مما كان ، بفضل مسرحيات الكاتب الايرلندي الكبير. لقد كان شو في المسرح عاملا تحرريا كبيرا ، سواء من الناحية الفكرية أو التكنيكية . وبفضله استطاع من جاء بعده من كتاب أن يفكروا ويناقشوا في مسرحياتهم ما شاءت نفوسهم ، دون خوف من عقاب النقاد أو المصالح التجارية . وهو أمر كان يقرب من المستحيل قبل مطلع شو . أما من الناحية التكنيكية فقد ساهم شو في خلق ذلك الجو المتحرر المنبسط الذي جعل في الامكان قيام عهد من التجارب المسرحية الكبيرة ما لبث أن بدأ في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن . وصحيح أن هذه التجارب قد اتخذت لنفسها ، في الأغلب الأعم ، خطا مضادا لمسرح

⁽١) سبق ذكر الصدر • ص ٧٣ •

⁽٢) أو G.B.S. ص ١٧١ ، ١٩١ على التوالي •

Marjorie Deans Meeting at the Sphinx, p. 29 (1)

قائم_ة المراجع

Unless otherwise stated, references to the works of Shaw are to the srandard edition published by Constable.

Works By Shaw:

A .- Dramatic: The Plays.

B.—Fiction:

- 1. The Novels.
- 2. The Adventures of the Black Girl in her Search for God, and Some Lesser Tales, Penguin, 1952.

C.—Autobiographical:

- 1. Sixteen Self Sketches.
- 2. Shaw Gives Himself Away An Autobiographical Miscellany, The Gregynog Press, 1939.
- 3. "Barry Sullivan, Shakespeare and Shaw" in "The Atlantic Monthly", Boston, Mass., 1947.

D.—Correspondence:

- r. Florence Farr, Bernard Shaw, W.B. Yeats, Letters. edited by Clifford Bax Home and Van Thal, 1946.
- 2. Ellen Térry and Bernard Shaw, a Correspondence, edited by Christopher St. John, Max Reinhardt, 1952
- 3. Bernard Shaw and Mrs. Patrick Campbell: Their Correspondence, edited by Alan Dent, Gollancz, 1952

E.—Critical:

- 1. Our Theatres in the Nineties, 3 vols.
- 2. Major Critical Essays.
- 3. Preface to Three Plays by Brieux, Fifield, 1914.
- 4. Preface to The Theatrical World of 1894, by William Archer, Walter Scott, 1895.

شور غير أن شو نفسه لم يكن أقل من غيره وعيا بنواقص مسرحه ، وقد قال ، منذ البداية ، انه يجمع في مسرحياته بين الواقعي والخيالي والمعن في الغرابة . وهذا المزاج الفني ، الى جوار النظرة المتحررة للتكنيك ، كان من, التراث الذي أورثه شو لمن جاءوا بعده ٤ من كتاب. ولقد تناول هؤلاء تراث شو هذا في حرص كبير ، وكثير من الامتنان.

غير أن مسرحيات شو سيقدر لها البقاء بفضل قيمتها الذاتية ، قبل أي شيء آخر . ان أحسن هذه المسرحيات يحوى نفس المادة التي قدت منها دائما أروع الكوميديات: الضحك ، والفكاهة الذكية والمفارقة والمشاركة الوجدانية ، والمواقف المقلوبة ، ثم ، وقبل كل شيء آخر ، المواقف الانسانية التي يشترك فيها اناس مثلنا ، أما نعرفهم فعلا ، أو من المحتمل أن نعرفهم فيما بعد ، بقصد محاولة ايجاد حلول لما يواجههم من مشاكل .

أما حين يعالج شو مشاكل عالمية في نفس الوقت التي هي فيه خصوصية ، مثلما حدث في « القلميسة جون » ؛ أما حين يرينا الأفراد واقعين في قبضة قوى أكبر منهم وأعتى ، فإن نغمة واضحة من نغمات الماسي الكبرى تتسلل الى مسرحه . هنالك يستوى الكاتب والمتفرجون في تأثرهم بالقصةالتي تنوالي أحداثها على المسرح ، ويتحقق الهدف العظيم الذي طالما رمى اليه شو ، وهو الجمع بين الكوميديا والتراجيديا في كل فني لا يتجزأ . ان مسرحية « القديسة جون » ستخلد اسم برنارد شهد بصفتة كاتب تراچيكوميديا كبيرا ، في مسارح المستقبل .

أما بوصفه كاتبا كوميديا فان مسرحيّات مثل : « الرجل والسلاح » و « من يدرى ? » و « بيجماليون » سيقدر لها كذلك أن تبقى .

ان لبرنارد شو مكانا باقيا في المسرح - تاريخا وأدبا على السواء .

- Broad, C.L., and V.M.: Dictionary to the Plays and Novels of Bernard Shaw. A. and C. Black, 1929.
- Brocks, Cleanth, and Heilman, Robert, B.: "Major Barbara" in Understanding Drama. Harrap, 1946.
- Caudwell, Christopher: "George Bernard Shaw: A Study of the Bourgeois Superman", in Studies in a Dying Culture. The Bodley Head, 1951.
- Chesterton, G.K.: Gearge Bernard Shaw. John Lane, The Bodley Head, 1935.
- Clark, Barret H.: Study of Modern Drama. Appleton, New York, 1925.
- Clinton-Baddeley, V.C.: The Burlesque Tradition in the English Theatre after 1660. Methuen, 1952.
- Collis, J.S.: Bernard Shaw. Cape, 1925.
- Colbourne, Maurice: The Real Bernard Shaw. Dent, Toronto, 1930.
 - The Real Bernard Shaw (Revised Edition). Dent, 1949.
- Cunliffe, John W.: Modern English Playwrights, A Short History of the English Drama from 1825. Harper, New York, 1927.
- Deans, Marjorie: Meeting at the Sphinx, Gabriel Pascal's Production of Bernard Shaw's Caesar and Cleopatra. with Foreword by both the Author and the Producer. Macdonald, 1946.
- Dickinson, Thomas H.: The Contemporary Drama of England. John Murray, 1920.
- Drew, Elizabeth: Discovering Drama. Jonathan Cape, 1937 Duffin, Henry Charles: "Creative Evolution". The Shaw Society — Tract No. 1. (Revised by Shaw) 1950.
 - The Quintessence of Bernard Shaw. Allen and Unwin, 1939.
- Dukes, Ashley: "Bernard Shaw" in Modern Dramatists. Frank Palmer, 1911.

- 5. Pen Portraits and Reviews.
- F .- Political and Economic: Essays in Fabian Socialism.

G .- Miscellaneous:

- 1. The Art and Craft of Play-writing", a public address given at Oxford University and reported by the Oxford Chronicle, March 6, 1914.
- 2. "The Play of Ideas", Shaw's contribution to a controversy started by Terence Rattigan in March 1950 and published among other contributions by The New Statesman and Nation, Vol. 39, 1950.

II. Works on, or Containing Material on Shaw, Read or Consulted:

Archer, William: The Old Drama and the New, Heinemann, 1913.

- Playmaking. Chapman and Hall, 1913.
- The Theatrical World of 1894. Walter Scott, 1895.

Arthur Jones, Doris: The Life and Letters of Henry Arthur Jones. Gollancz, 1930.

Bennet, Arnold: Books and Persons, Chatto and Windus, 1917.

Bentley, Eric: Bernard Shaw, Robert Hale, 1950.

- The Modern Theatre. Robert Hale, 1950.

Bernal, J.E.: "Shaw the Scientist", in G.B.S. 90,

Aspects of Bernard Shaw's Life and Work,
edited by S. Winsten. "Hutchinson, 1946.

Braybrooke, Patrick: The Genius of Shaw, Dranes, 1925.

- The Subtlety of George Bernard Shaw. Palmer, 1930.
- Bridie, James: "George Bernard Shaw" in Great Contemporaries. Cassell, 1935.
 - "Shaw as Dramatist" in G.B.S. 90, cited above.
 - "The Play of Ideas", New Statesman and Nation, March 11, 1950.
 - "Shaw as Playwright", New Statesman and Nation, Nov. 11, 1950.

- Is Shaw a Dramatist? Mitchell Kennerley, New York, 1929.
- "Bernard Shaw" in European Dramatists. Appleton, New York, 1927.
- Hobson, Harold: "George Bernard Shaw" in English Wits. Hutchinson, 1940.
- Howe, P.P.: "Bernard Shaw" in Dramatic Portraits.

 Martin Secker, 1913.
- Irvine, William: The Universe of G.B.S. Whittlesey House, New York, 1949.
- Jackson, Holbrock: Bernard Shaw. Grant Richards, 1907.

 "Enter G.B.S." in The Eighteen Nineties. Penguin
 Books, 1950.
- Toad, C.E.M.: Shaw. Gollancz. 1949.
 - editor, "Shaw and Society." An Anthology and a symposium. Oldham Press, 1953.
 - "Shaw's Philosophy" in G.B.S. 90, cited above.
 - "Shaw the Philosopher" in Shaw and Society. Cited above.
- Kitchum, Roland, and Gillis, Adolph: Three Masters of English Drama: Shaw Dryden and Shakespeare. Dodd Mead, New York, 1934.
- Kozlenko, William, editor: The One-Act Play Today. Harrap, 1939.
- Lamm, Martin: Modern Drama, trans. by K. Elliott. Blackwell, Oxford, 1952.
- Lavrin, Janko: "Ibsen and Shaw" in Studies in European Literature. Constable, 1929.
- Lawrence, D.H.: Letters, edited with an Introduction by Aldous Huxley. Heinemann, 1932.
- Le Gallienne, Richard: The Romantic 90's. Putnam's Sons, 1926.
- Levy, Benn W.: "Shaw the Dramatist" in Shaw and Society, cited above.

- Ellehauge, Martin: The Position of Bernard Shaw in European Drama and Philosophy. Levin and Munkageard, Copenhagen, 1931.
- Ellis, Havelock: From Marlowe to Shaw. William and Horgate, 1950.
- Evans, B. Ifor: A Short History of English Drama. Penguin Books, 1948.
- 'Figgins, Darrell: Studies and Appreciations. Dent, 1912.
- Findlater, Richard: The Unholy Trade. Gollancz, 1952.
- Fiske, Irving: Bernard Shaw's Debt to William Blake.

 The Shaw Society Shavian Tract No. 2, 1951 (With Foreword and Notes by G.B.S.).
- Gardiner, A.G.: Certain People of Importance. Gape, 1926.
- Gielgud, Val.: "Bernard Shaw and the Radio" in G.B.S. 90, cited above.
- Greenwood, Ormerod: "Shaw's Caesar and Cleopatra" in The Playwright. Pitman, 1950.
- Guedalla, Philip: "Mr. Bernard Shaw" in Men of Letters. Hodder and Stoughton. (n.d. but author's preface dated 1927)
- Hackett, J.P.: Shaw Versus Bernard. Sheed and Ward, 1937.
- Hamilton, Cosmo: "George Bernard Shaw" in People Worth Talking About. Hutchinson, 1934.
- Hamon, Augustin: The Twentieth Century Molière: George Bernard Shaw, trans. by Eden and Cedar Paul. Allen and Unwin, 1915.
- Harris, Frank: Bernard Shaw. Gollancz, 1931.
- Henderson, Archibald: Bernard Shaw, Playboy and Prophet. Appleton, New York, 1932.
 - Table-Talk of G.B.S., : Conversations on Things in General between George Bernard Shaw and His Biographer. Chapman and Hall, 1925.

- Nethercot, Arthur, H.: Men and Supermen. Harvard University Press, Chambridge, U.S.A., 1954.
- Nicoll, Allardyce: A History of Late Nineteenth Century Drama, 1850 — 1900. 2 Vols. Cambridge University Press, 1946.
 - British Drama. Harrap, 1945.
 - World Drama, Harrap, 1952.
- Nicholson, Norman: "Shaw" in Man and Literature. S.C.M. Press, 1943.
- Norwood, Gilbert: Euripides and Shaw, with Other Essays. Methuen, 1921.
- Owen, Harrison: The Playwright's Craft. Nelson, 1940.
- Pascal, Gabriel: "Shaw as a Scenario-Writer" in G.B.S. 90, cited above.
- Patch, Blanche: Thirty Years with G.B.S. Gollancz, 1951.
- Peacock, Ronald: "Shaw" in The Poet in the Theatre. Routledge, 1946.
- Pearson, Hesketh: Bernard Shaw. St. James's Library, Collins, 1950.
 - G.B.S., A Post script. Collins, 1951.
- Pillizzi, Camillo: English Drama, The Last Great Phase, trans. by Rowan Williams. Macmillan, 1935.
- Phelps, William Lyon: "George Bernard Shaw" in Essays on Modern Dramatists. Macmillan, 1921.
- Potts, L.J.: Comedy, Hutchinson's University Library, n.d. but author's prefece dated 194h.
- Ratray, R.F.: Bernard Shaw, A Chronicle. Leagrave Press, 1952.
 - "The Subconscious of Shaw" in The Quarterly Review, April, 1953.
- Reynolds, Ernest: Modern English Drama. Harrap, 1950. Robertson, J.M.: Mr. Shaw and the Maid, Richard Cobden-Sanderson, n.d.

- Lewisohn, L.: "George Bernard Shaw" in The Modern Drama. Martin Secker, 1916.
- Loewenstein, F.E.: The Rehearsal Copies of Bernard Shaw's Plays. Reinhardt, 1950.
 - Bernard Shaw Through the Camera. B. and N. White Publications 1948.
- Lynd, Robert: "G.B.S. as an Idol" in Books and Writers.

 Dent, 1952.
 - "Mr. Bernard Shaw" in Old and New Masters. Fisher Unwin, 1919.
- MaCabe, Joseph: George Bernard Shaw, A Critical Study. Kegan Paul, Trench and Trubner, 1914.
- MacCarthy, Desmond: Shaw, Macgibon and Kee, 1951.
- MacCarthy, Lillah: Myself and My Friends. Thornton Butterworth, 1933.
- Malevinsky, Moses L.: The Science of Playwriting. Brentano, New York, 1925.
- Mander, Raymond and Mitchenson, Joe: Theatrical Companion to Shaw. Rocliff, 1954.
- Marriet, J.W.: "George Bernard Shaw" in Modern Drama. Nelson, n.d.
- Martin, Kingsly: "G.B.S." in Shaw and Society cited above.
- Maude, Aylmer: Leo Tolstoy. Methuen, 1918.
- Maurois, Andre: "Bernard Shaw" in Poets and Prophets, trans. by Hamish Miles. Cassell, 1936.
- Mirsky, Dimitry: The Intelligentsia of Great Britain, trans. by Alex Mirsky. Gollancz, 1935.
- Moore, Mina: Bernard Shaw et la France. Librarie Ancienne Honore Champion, Paris, 1933.
- Montague, C.E.: Dramatic Values. Methuen, 1925.
- Morgan, A.E.: Tendencies of Modern English Drama. Constable, 1924.

- Van Druten, John: Playwright at Work. Hamish Hamilton, 1953.
- Wagenknecht, Edward: A guide to Bernard Shaw. Appleton, New York, 1929.
- Walkley, A.B.: Frames of Mind. Grant Richards, 1899.
 - Pastiche and Prejudice. Heinemann, 1921.
 - More Prejudice. Heinemann. 1923.
 - Still More Prejudice. Heinemann, 1925.
 - Drama and Life. Methuen, 1907.
- Ward, A.C.: Bernard Shaw. Longmans Green and Co., 1951.
 - Plays and Players. Essays on the Theatre by Bernard Shaw, edited with an introduction. Oxford University Press, 1952.
- West, Alick: A Good Man Fallen Among Fabians. Lawrence and Wishart, 1950.
- Whitehead, George: Bernard Shaw Explained. A Critical Exposition of the Shavian Religion. Watts, 1925.
- Whitfield, C.J. Newbold: "The Plays of George Bernard Shaw" in An Introduction to Drama. Oxford University Press, 1951.
- Williams, Harcourt: "Bernard Shaw" in The Art of the Play. Pitman, 1938.
- Williams, Raymond: Drama from Ibsen to Eliot. Chatto and Windus, 1952.
- Wilson, Edmund: "Bernard Shaw at Eighty" in The Triple Thinkers. John Lehmann, 1952.
- Winston, Stephen: The Quintessence of G.B.S., The Wit and Wisdom of Bernard Shaw, Selected with an Introduction. Hutchinson, n.d.
 - Shaw's Corner, Hutchinson, 1952.
 - Editor, G.B.S. 90. cited above.
 - Days with Bernard Shaw. Hutchinson, n.d.

Saturday Review of Literature, July 22, 1944: An 88th Birthday Number (with list of Shaw's separately published works).

(1

- Scott, Dixon: "The Innocence of Bernard Shaw" in Men of Letters. Holder and Stoughton, 1916.
- Scott-James, R.A.: "Bernard Shaw" in Personality in Literature. Martin Secker, 1913.
 - "Georges Bernard Shaw" in Fifty, Years of English Literature, 1900-1950. Longmans, 1951.
- Sen Gupta, S.C.: The Art of Bernard Shaw. Oxford University Press, 1936.
- Skimpole, Herbert: Bernard Shaw, The Man and His Works. Allen and Unwin, 1918.
- Shanks, Edward: Bernard Shaw. Nisbet, 1924.
- Shaw, Charlotte, F.: Selected Passages from the Works of Bernard Shaw. Constable, 1939.
- Shaw, C.M.: Bernard's Brethren. Constable, 1939.
- Simmons, Ernest, J.: Leo Tolstoy. John Lehmann, 1949.
- Strauss, E.: Bernard Shaw: Art and Socialism, Gollancz, 1942.
- Swinnerton, Frank: "G.B. Shaw's Seventieth Birthday" in A London Bookman. Martin Secker, 1928.
- Talbot, A.J.: Craft in Playwriting. Frederick Muller, 1939.
- Thompson, Alan Reynolds: The Anatomy of Drama. University of California Press, 1942.
- Trewin, J.C.: "Shaw as Wit" in G.B.S. 90, cited above.

 "Creative Revolutionary, George Bernard Shaw in Dramatists of Today. Staples Press, 1953.
- Turner, W.J.: "G. Bernard Shaw" in Scrutinies, Vol. I, Collected by Edgell Rickword. Wishart, 1926.
- Ussher, Arland: "Bernard Shaw, Emperor and Clown" in Three Great Comtemporaries. Gollancz, 1952.

- d. Peer Gynt. English version by Norman Ginsbury Hammond, Hammond, 1947.
- 8. Jonson: Complete Plays, 2 Vols. Everyman's Library, 1953.
- 9. Molière: Comedies. Everyman's Library, 2 Vols., 1951
- 10. Restoration Plays from Dryden to Farquhar. Everyman's Library, 1950.
- 11. Tolstoy: The Plays of Leo Tolstoy, trans. by Louise and Aylmer Maude. Oxford University Press, 1950.

IV. Works by Novelists Having a Direct Bearing on Shaw.

- 1. Dickens, Charles: Little Dorrit. Chapman and Hall,
- 2. Lever, Charles: A Day's Ride. Downey and Co. 1898.
- 3. Voynich, E.: The Gadfly. Heinemann, 1938.

V. General:

Archer, William: English Dramatists of Today. Sampson Low, Marston, Scarle and Rivington, 1882.

Bradbrook, M.C. Ibsen the Norwegian: A Revaluation. Chatto and Windus, 1946.

Disher, Maurice Willson: Blood and Thunder, Mid-Victorian Melodrama and its Origins. Frederick Muller, 1949.

Jonson, Ben: Discoveries. John Lane. The Bodley Head,

Lavrin, Janko: Tolstoy. An Approach. Methuen, 1948. Meredith, George: An Essay on Comedy and the Uses of the Comic Spirit. Constable, 1919.

Northam, John: Ibsen's Dramatic Method. Faber and Faber, 1953.

Palmer, John: Ben Jonson. Routledge, 1934.

Smith, G. Gregory: Ben Jonson. Macmillan, 1919.

Wilcox, John: The Relation of Molière to Restoraiotn Comedy. Columbia University Press, New York, 1938.

III. Works by Other Dramatists:

I. Aristophanes:

- a. The Frogs and Three Other Plays. Everyman's Library, 1949.
- b. The Frogs, translated into English rhyming verse with Explanatory Notes by Gilbert Murray.
 Allen and Unwin, 1952.

2. Boucicault:

- a. The Colleen Bawn, Included in Nineteenth Century Plays, edited with an introduction by George Bowell. Oxford University Press, 1953.
- b. Arrah-na-Pogue, Samuel French.
- 3. Carey: Chrononhotonthologos, included in The Modern British Drama. William Miller, 1811, Vol. 5.
- 4. Chekhov: Six Famous Plays, trans. by Julius West and Marian Fell. Duckworth, 1949.
- 5. Fielding: The Tragedy of Tragedies; or The Life and Death of Tom Thumb The Great.
 - The Covent Garden Tragedy. Both Included in The Works of Henry Fielding, edited by James Brownis. Bickers, 1902.
- 6. Gilbert: Original Plays: First, Second, Third and Fourth Series. Chattle and Windus, 1930.

7. Ibsen:

- a. The Collected Works of Ibsen, edited with introductions by William Archer. Vols. VI and VII. Heinemann, 1900; Vols. X and XI, same publishers, 1921.
- b. Chosts, and Two Other Plays. Everyman's Library, 1949.
- c. Three Plays: The Pillars of the Community, The Wild Duck, and Hedda Gabler. The Penguin Classics, 1952.

- d. Peer Gynt. English version by Norman Ginsbury Hammond, Hammond, 1947.
- 8. Jonson: Complete Plays, 2 Vols. Everyman's Library, 1953.
- 9. Molière: Comedies. Everyman's Library, 2 Vols., 1951
- 10. Restoration Plays from Dryden to Farquhar. Everyman's Library, 1950.
- Tolstoy: The Plays of Leo Tolstoy, trans. by Louise and Aylmer Maude. Oxford University Press, 1950.

IV. Works by Novelists Having a Direct Bearing on Shaw.

- 1. Dickens, Charles: Little Dorrit. Chapman and Hall, 1907.
- 2. Lever, Charles: A Day's Ride. Downey and Co. 1898.
- 3. Voynich, E.: The Gadfly. Heinemann, 1938.

V. General:

- Archer, William: English Dramatists of Today. Sampson Low, Marston, Scarle and Rivington, 1882.
- Bradbrook, M.C. Ibsen the Norwegian: A Revaluation. Chatto and Windus, 1946.
- Disher, Maurice Willson: Blood and Thunder, Mid-Victorian Melodrama and its Origins. Frederick Muller, 1949.
- Jonson, Ben: Discoveries. John Lane. The Bodley Head,
- Lavrin, Janko: Tolstoy. An Approach. Methuen, 1948. Meredith, George: An Essay on Comedy and the Uses of the Comic Spirit. Constable, 1919.
- Northam, John: Ibsen's Dramatic Method. Faber and Faber, 1953.
- Palmer, John: Ben Jonson. Routledge, 1934.
- Smith, G. Gregory: Ben Jonson. Macmillan, 1919.
- Wilcox, John: The Relation of Molière to Restoraiotn Comedy. Columbia University Press, New York, 1938.

III. Works by Other Dramatists:

I. Aristophanes:

- a. The Frogs and Three Other Plays. Everyman's Library, 1949.
- b. The Frogs, translated into English rhyming verse with Explanatory Notes by Gilbert Murray.

 Allen and Unwin, 1952.

2. Boucicault :

- a. The Colleen Bawn, Included in Nineteenth Century Plays, edited with an introduction by George Bowell.

 Oxford University Press, 1953.
- b. Arrah-na-Pogue, Samuel French.
- 3. Carey: Chrononhotonthologos, included in The Modern British Drama. William Miller, 1811, Vol. 5.
- 4. Chekhov: Six Famous Plays, trans. by Julius West and Marian Fell. Duckworth, 1949.
- 5. Fielding: The Tragedy of Tragedies; or The Life and Death of Tom Thumb The Great.
 - The Covent Garden Tragedy. Both Included in The Works of Henry Fielding, edited by James Brownis. Bickers, 1902.
- 6. Gilbert: Original Plays: First, Second, Third and Fourth Series. Chattle and Windus, 1930.

7. Ibsen:

- a. The Collected Works of Ibsen, edited with introductions by William Archer. Vols. VI and VII. Heinemann, 1900; Vols. X and XI, same publishers, 1921.
- b. Chosts, and Two Other Plays. Everyman's Library, 1949.
- c. Three Plays: The Pillars of the Community, The Wild Duck, and Hedda Gabler. The Penguin Classics, 1952.